古语诗诗曲

元曲

黄山书社

定价: 78.00元

古谱今译

图书在版编目(CIP)数据

中国古典诗词曲古谱今译 元曲/刘崇德选译. 一合肥: 黄山书社, 2014.8 ISBN 978-7-5461-4626-3

I.①中··· Ⅱ.①刘··· Ⅲ.①元曲-乐谱-中国 Ⅳ.①J642.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 176379 号

出品人 任耕耘

策 划 赵国华 汤吟菲

责任编辑 徐娟娟

装帧设计 未 氓

出版发行 时代出版传媒股份有限公司(http://www.press-mart.com)

黄山书社(http://www.hspress.cn)

地址邮编 安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 7 层 230071

印 刷 合肥精艺印刷有限公司

版 次 2015年6月第1版

印 次 2015年6月第1次印刷

开 本 880mm×1230mm 1/16

字 数 200 千

印 张 9.75

书 号 ISBN 978-7-5461-4626-3

定 价 78.00元

服务热线 0551-63533706

销售热线 0551-63533761

官方直营书店(http://hsssbook.taobao.com)

版权所有 侵权必究

凡本社图书出现印装质量问题,

请与印制科联系。

联系电话 0551-63533725

2012 年度教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 "中国古代曲乐整理和研究"成果 项目批准号 12JZD011 安徽省"十二五"重点出版规划项目 《中国古典诗词曲古谱今译》 编委会

刘崇德 田玉琪 李俊勇 丛兆桓 姚昆宏 孙光钧 音乐分器乐、声乐两体,器乐为用乐器演奏之乐,或独奏、或合奏。而声乐即人声演唱 之歌曲。我国古代歌曲主要是歌诗乐府与词曲,故又是我国古代文学与戏曲的组成部分。

从艺术起源讲, 诗、歌本为一体, 或者说诗歌与乐舞本为一体。《尚书·尧典》所谓"歌 永言, 声依永, 律和声", 《礼记·乐记》所谓"诗言其志也, 歌咏其声也, 舞动其容也", "故 歌之为言也,长言之也。说(悦)之,故言之;言之不足,故长言也;长言之不足,故嗟叹之; 嗟叹之不足,故不知手之舞之,足之蹈之也。"皆为古人对此之阐发。《诗经》本为周代宫 廷乐舞, 故三百篇皆可弦歌。《楚辞》亦楚国贵族歌舞。汉代乐府诗被东汉班固《汉书•艺 文志》称作歌诗,即当时的宫廷乐舞体。汉魏乐府之乐有郊庙礼乐、房中乐、鼓吹曲、相和歌。 其鼓吹曲有铙歌、横吹曲,大体源于军中乐。其相和歌又有吟叹、四弦、清调、平调、瑟调、 侧调、楚调等曲。晋时又以相和歌之清平瑟三调"因弦管金石而造歌",形成清商调。东晋 以来清商调又吸收了吴声、西曲、江南弄等江南吴歌、荆楚西声。后隋文帝平陈得之,以其 为"华夏正声",而置清商署以管之。然隋唐之际宫廷所用九部乐、十部乐中有燕乐、法曲, 加之清商、胡部诸乐,已在汉魏六朝的乐府上另起炉灶,成为融合胡汉与佛道乐舞于一体的 新乐,后世总称其为燕乐。其实此燕乐仅是宫廷的器乐乐舞,即使遗留在初唐的清商乐如《白 纻》《明君》等曲,也是"有声无辞"。这种宫廷器乐乐舞的声乐化形成了一种新的歌曲形式—— 曲子。宋人谓之"今曲子"或"近曲子",对其歌辞谓之"曲子辞""近代曲辞"。其中"倚 声填词"即依乐作词成为这种曲子的主要体式,因其"以拍(乐拍)为句(文句)",故打 破了六朝乐府的以字(言)为单位的五、七言体,杂言体,而形成了以句为单位的"曲有定调、 调有定句、句有定字、字有定声"的长短句体。这种新的歌曲即是词曲。词与曲是"同源而 异流",共源于曲子。词曲一体其乐沿用燕乐之二十八宫调体系,其语言则是唐以来的京洛 (西安、洛阳)官语与平上去人四声。词曲在唐宋最初称曲子,后称为词,其体除有大曲或 大曲的歌头、曲破等片段外,又形成了单曲的令、近、慢。宋以来又衍为缠令、唱赚、诸宫调、 戏文等曲体。曲体于元始盛,元明清南北曲成为歌曲之主流。

综上可见,我国古代歌曲主要有以言(字)为单位,即齐言、杂言体的乐府歌诗体,与以句为单位的曲牌长短句体。我们这里所选古代歌曲即基本反映了这一音乐特点。乐府一体,其乐止于唐宋,而词曲之乐尚以昆曲为活体延续至今。故借此我们可以解读清朝以来用昆腔工尺谱标写的《曲谱大成》《南词定律》《九宫大成》等南北曲谱,使其中的六、七千首歌曲译成今谱演唱,而今存的宋代姜夔《白石道人歌曲》中十七首旁谱及《事林广记》中的唱赚谱,则是用宋代的俗字谱标写。经过自清代以来数代人研究的结果,这些谱字已皆为可辨可识之物。而明代宫廷乐谱《魏氏乐谱》的发现,更使我们准确地掌握了唐宋乐的句拍结构。这一乐谱用工尺字作为唱名标声,而用格标节奏,并且用鼓、板符号标出句节,又用"拊搏拍""搏拊拍"标出轻拍起或者重拍起的拍节。借此,我们准确地解决了《白石道人歌曲》旁谱的节奏,并且确知了其《杏花天影》一曲竟然是一种 6/8 拍,即三拍子曲。

此次选译所依据的古代乐谱一为宋姜夔《白石道人歌曲》,所用为鲍廷博手校张奕枢乾隆十四年刻本(四川人民出版社 1987 年影印本)。后来,我们又在《永乐大典》中发现了其中《角招》一首旁谱,从而解决了多年的字谱"夺衍"之争。唱赚谱则是用 1963 年中华书局影印之元刊本《事林广记》。明代宫廷乐谱则是用今藏于日本东京艺术大学的《魏氏乐谱》,共六帙,收乐谱 232 首,为明末宫廷乐师魏之琰在明亡后携往日本之宫廷乐谱。(此书我们已全译,由河北大学出版社 2011 年出版)。古代琴谱所用为中华书局 1989 年出版的《琴曲集成》,由中国艺术研究院音乐所、北京古琴研究会合编,此书为古代琴谱之荟萃、琴乐之宝库。词曲乐谱主要是选译自清初《曲谱大成》手稿残本(此谱分藏于国家图书馆、首都图书馆、中国艺术研究院戏曲所)与《新定九宫大成南北词宫谱》,又称《九宫大成》。其中《九宫大成》为清乾隆十一年(1746)内府出版,共收南北曲谱四千四百多首,套曲一百九十七套,为古代词曲乐谱之集大成者。(此书我们已做全译,1998 年天津古籍出版社出版)

十多年前,我们曾编译了三本这方面的小册子,虽得读者厚爱,至今索书者不断,但限于水平,其书选曲不精,体例不整,讹误甚多,今在黄山书社的帮助下重新选译乐府歌诗词曲古乐谱三百余首,用简谱与五线谱对照出版,以报答读者,并也作为我们《中国古代曲乐整理和研究》课题组的工作汇报。

刘崇德 2013.7.22. 大暑于津门止舫斋

凡例

- 一、本书所选为古代乐府歌诗、唐宋词与元曲三部分古代乐谱。明清戏曲、散曲今存乐谱文献非本选所能容,拟另作选译。此本中唱赚、诸宫调谱因非词乐,又因其为南北曲之渊源,故列于元曲部分。
 - 二、每曲后所附文字,或为解题,或为评点,或讲音乐,并无定例,故长短不一。
- 三、本书选译作品基本上为原词原曲,个别乐谱改配他词者,除在标题处注明外,在曲后文字中也略作交待。
 - 四、此处琴曲译谱仅据读谱而定,未曾打谱,故标为按谱。
- 五、此书非为 2001 年《中国古代音乐经典丛书》三本小册子之修订版,除体例不同外, 其大部分作品为重新选译者,其保留部分的乐谱也已重译。务请读者注意。

目 录

唱赚		
愿成双令	宋・陈元靓《事林广记》谱	/ 001
双声子急	宋・陈元靓《事林广记》谱	
诸宫调		
洞仙歌	《董解元西厢记》	/ 004
叠字三台	《董解元西厢记》	/ 006
平调倾杯序	元·王伯成《天宝遗事》	/ 008
南戏		
五方鬼	宋元・无名氏《梅岭记》	/ 013
胡女怨	宋元・无名氏《梅岭记》	/ 013
明文念	木儿·儿石八《梅岭 儿》	/ 014
杂剧		
一半儿	元・关汉卿《窦娥冤》	/ 015
双调新水令	元・关汉卿《单刀会・刀会》	/ 016
驻马听		
胡十八		
沽美酒		
太平令		
沉醉东风		
庆东原		
雁儿落		
得胜令		
搅筝琶		

煞尾 端正好(一) 元・王实甫《西厢记・送行》 / 029 端正好(二) 元・王实甫《西厢记・送行》 / 031 元・王实甫《西厢记・送行》 / 032 端正好(三) 仙吕点绛唇 元·尚仲贤《气英布》 / 033 双调五供养 元·李直夫《虎头牌》 / 034 落梅风 阿纳忽 慢金盏 石竹子 双声子急 大拜门 山石榴 醉娘子 相公爱 小拜门 也不罗 小喜人心 醉娘子 月儿弯 风流体 忽都白 唐古歹 离亭宴煞 汉江秋 元·康进之《李逵负荆》 / 054 上京马 元・康进之《李逵负荆》 / 054 转调货郎儿 元·金仁杰《追韩信》 / 056 正宫端正好 元·杨景贤《西游记·借扇》 / 058 滚绣球 倘秀才 滚绣球 叨叨令 白鹤子

快活三 鲍老儿 古鲍老 柳青娘 道和 煞尾 转调货郎儿・五转 元・无名氏《货郎担・女弾》 / 074 六转

散曲

双调新水令	元・关汉卿《忆离别》	/ 079
庆东原		
早乡词		
挂玉钩		
石竹子		
驸马还朝		
胡十八		
风流体		
忽都白		
唐古歹		
鸳鸯煞		
南吕一枝花	元・高文秀《惜花春起早》	/ 090
梁州第七		
尾声		
节节高	元・卢 挚	/ 097
天净沙	元・马致远	/ 098
天净沙	元・吴西逸	/ 099
石竹子	元・马致远	/ 100
百字知秋令	元・王和卿	/ 101
快活年	元・盍西村	/ 103
喜迁莺	元・侯克中	/ 104
菩萨蛮	元・侯克中	/ 106
双鸳鸯	元・无名氏	/ 107
采茶歌	元・贯云石	/ 108
又一体		
山坡羊(潼关怀古)	元・张养浩	/ 110

黑漆弩	元・白 贲	/ 112
又一体		
踏莎行	元・睢景臣	/ 114
脱布衫带过小梁州	元・张鸣善	/ 115
幺篇		
调笑令	元・宋方壶	/ 117
又一体	元・无名氏	
小桃红	元・张可久	/ 119
醉太平	元・张可久	/ 121
凭栏人(江夜)	元・张可久	/ 122
凭栏人	元・邵亨贞	/ 123
叨叨令	元・曾 瑞	/ 124
醉高歌	元・顾徳润	/ 125
山丹花	元・无名氏	/ 126
对玉环	元・无名氏	/ 127
河西六娘子	无名氏	/ 128
十二月	元・无名氏	/ 129
快活三	元・无名氏	/ 131
又一体		
四换体	元・无名氏	/ 133
又一体		
河西水仙子	元・杨文奎	/ 135
懒画眉	无名氏	/ 136
胜葫芦	无名氏	/ 137
醉娘子	无名氏	/ 138
滴滴金	无名氏	/ 139
道情	清・郑板桥	/ 140
附录		/ 142

愿成双令

别。

缘

永

不

离

为

功

名

字

双声子急

黄钟宫愿成双套唱赚 宋·陈元靓《事林广记》续集卷之二

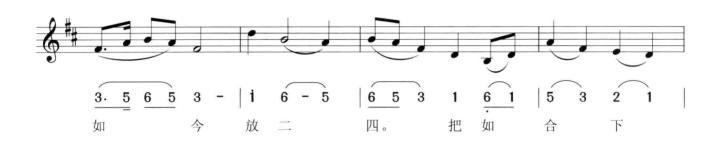

唱赚为南宋时期流行的曲体, 其对诸宫调及宋元南戏的形成起到重要作用。宋人陈元靓《事林广 记》中载有唱赚《圆里圆》套曲曲文与黄钟宫《愿成双》套乐谱,其谱字与宋姜夔《白石道人歌曲》所 用俗字谱相同。今从中将《愿成双令》与《双声子急》及尾声(三句儿)配以元无名氏散曲宋与元南戏 《孟月梅》曲文译出,以響同好。

洞仙歌

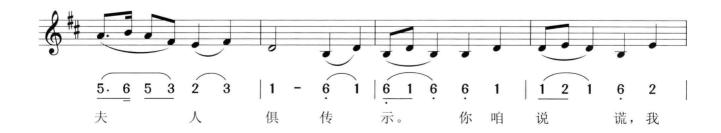
诸宫调《董解元西厢记》 《曲谱大成》正宫过曲

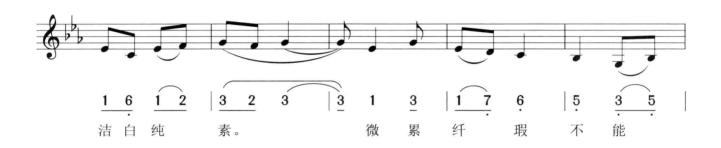

此为宋金诸宫调所用曲牌, 犹保持词牌分上下阕体例。诸宫调音乐, 元明之际又派入南北曲中, 此 曲即为南曲。又,《洞仙歌》在董西厢中本为大石调,入南曲后即为正宫调,由商调式转入宫调式。今 所见《南词定律》《曲谱大成》及《九宫大成》中此词牌谱皆标为正宫, 其金元古谱不复存在, 其演变 过程已不得而知。

叠字三台

诸宫调《董解元西厢记》 《九宫大成》卷二十七

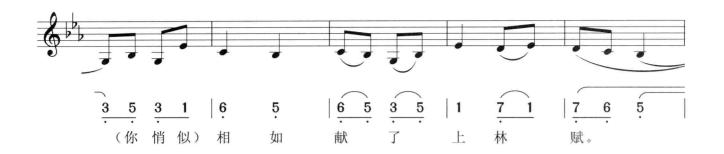

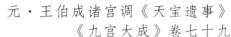

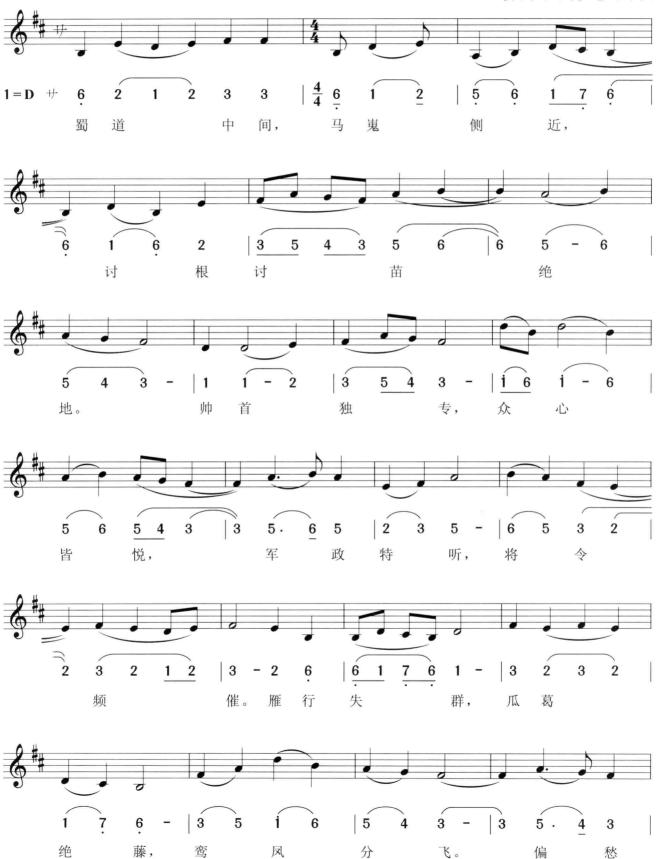

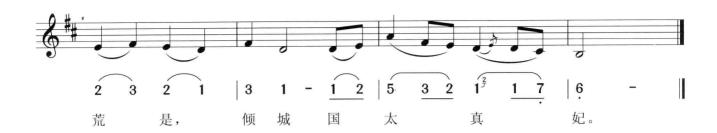
此曲牌为越调,在董西厢中是三只连用的。这里是一、三两只,译自《九宫大成》谱,而《九宫大 成》则是依自《曲谱大成》。今传《曲谱大成》抄本在越调北曲部分仅存此曲文而缺乐谱,但当时《九 宫大成》编者看到的却是乐谱齐备的足本。

此曲牌为派入北曲的诸宫调乐曲。读者可与属于南曲的《洞仙歌》对应比较。

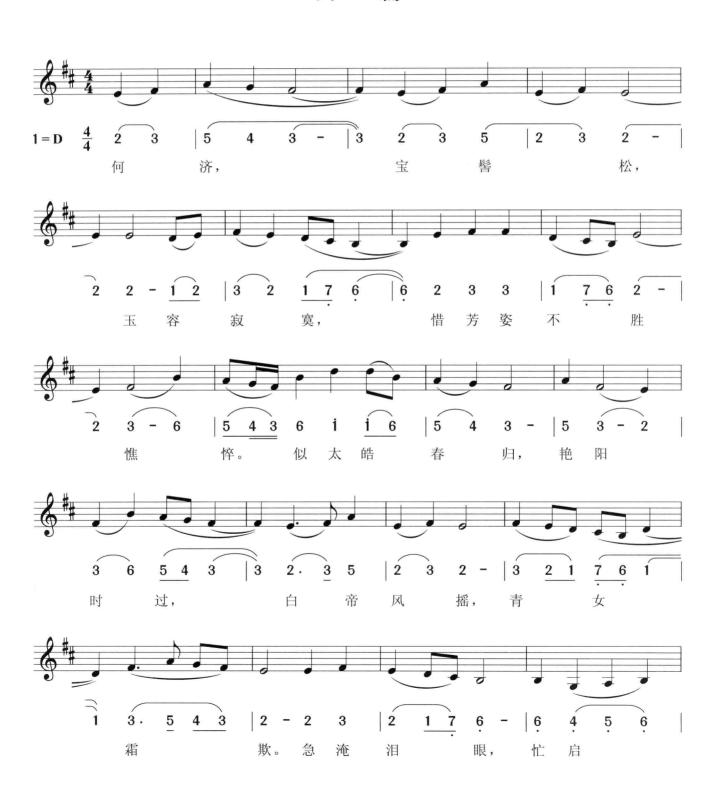
平调倾杯序

幺 篇

朝

廷,得罪

天

下;

幺 篇

又不曾违

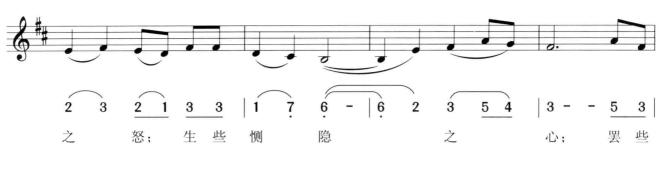
玉

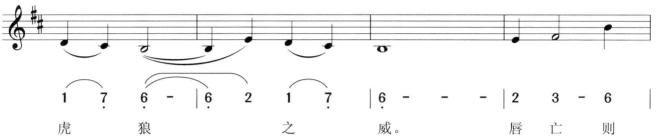
犯

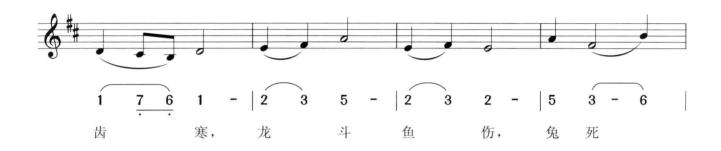
法,

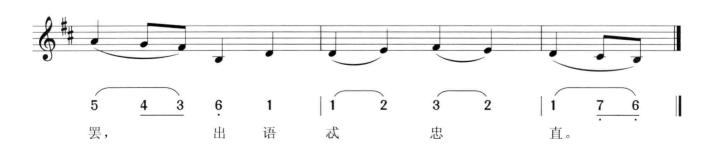

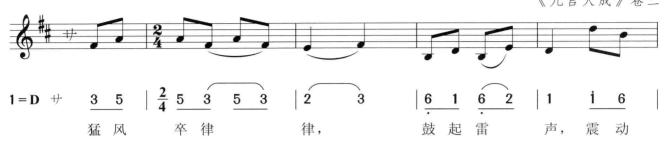

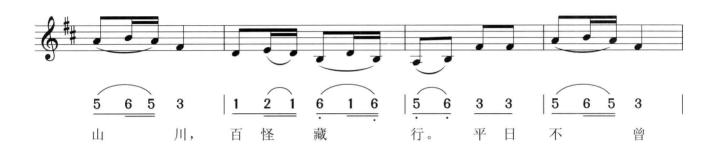

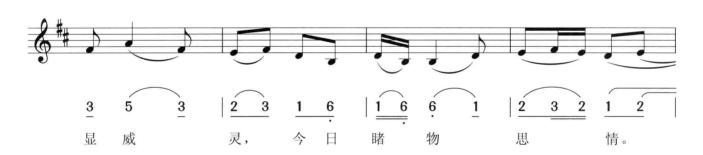
诸宫调组套形式与元杂剧不同,除了只用同宫调数只曲牌组成小套外,在结尾上也不如北曲套数讲究。

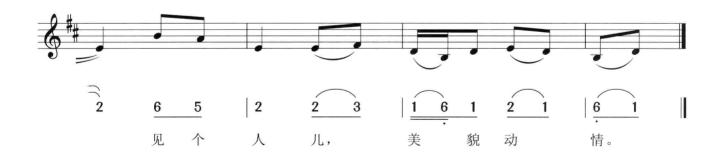
五方鬼

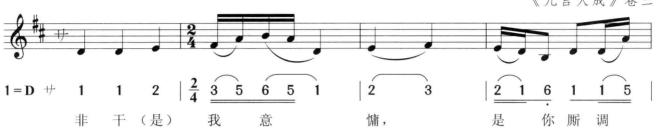

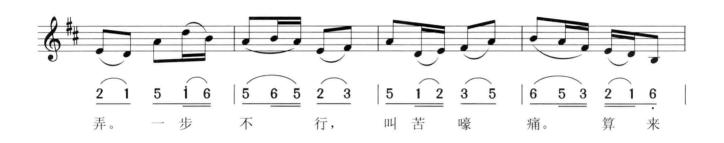

胡女怨

宋元·无名氏 南戏《梅岭记》 《九宫大成》卷三

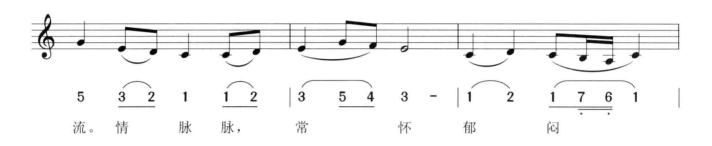

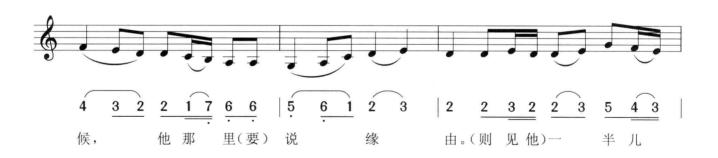
《梅岭记》为宋元南戏,作者已不可考,全剧久佚,今仅传三十余只曲子。这两首曲牌为南曲仙吕宫。

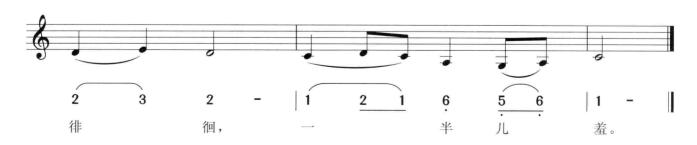
一半儿

关汉卿《窦娥冤》为古今名剧,但在乐谱上仅存这一首,其余还有两首被明代《金锁记》昆曲中借用。

着

那

单

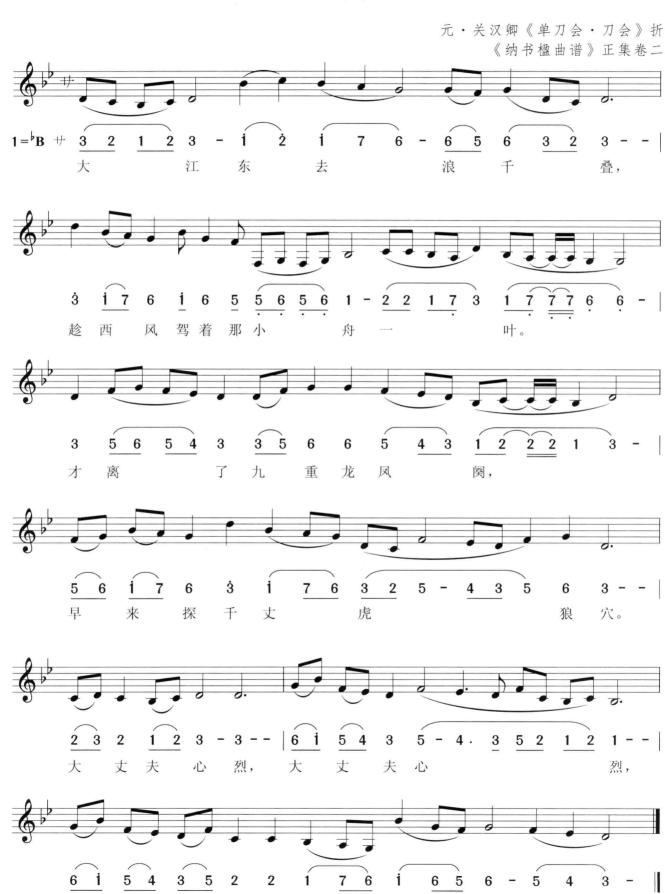
会

刀

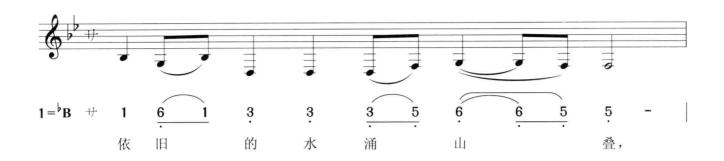
村

社。

双调新水令

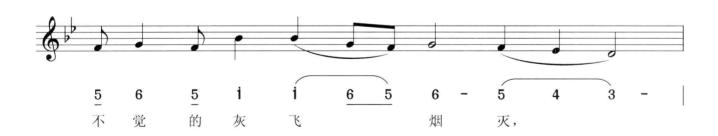

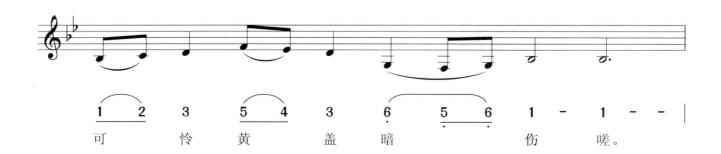
驻马听

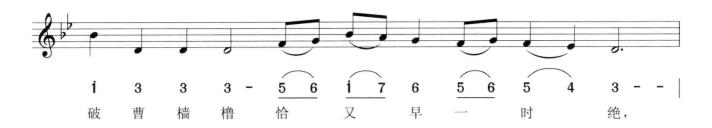

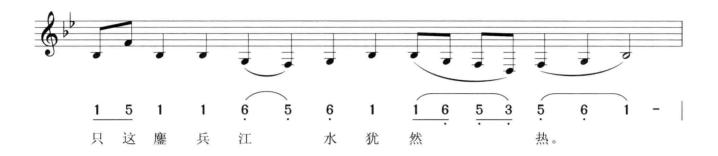

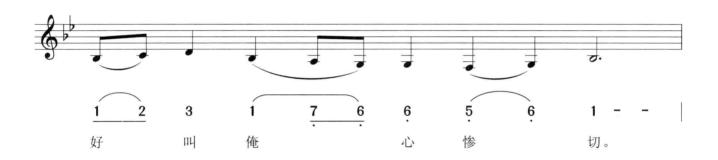

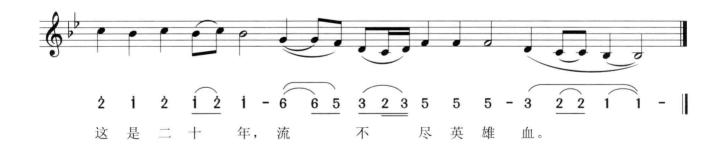

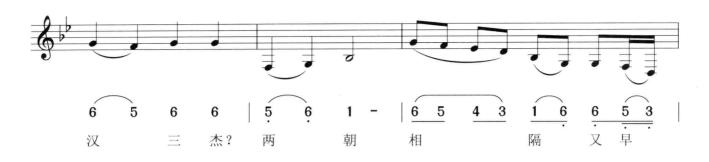

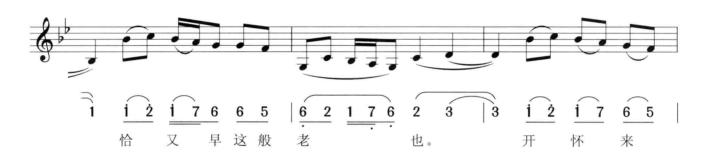
胡十八

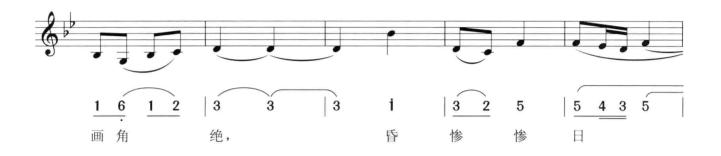

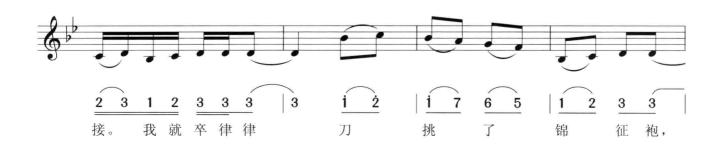
沽 美 酒

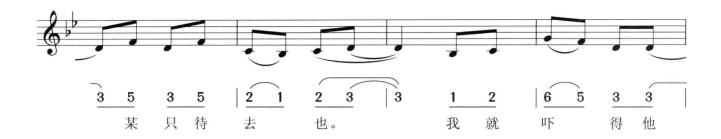

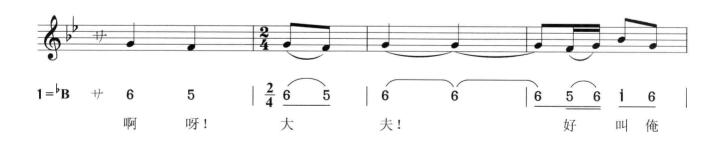

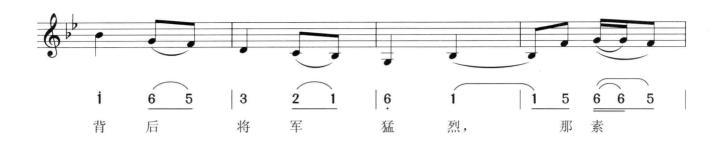

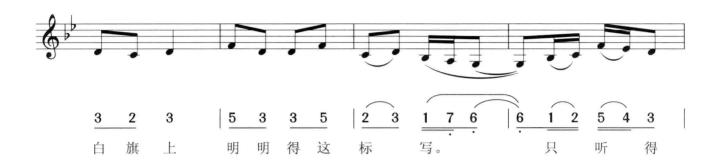

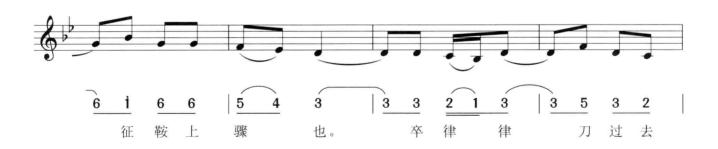
太平令

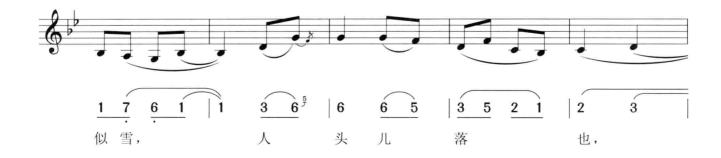

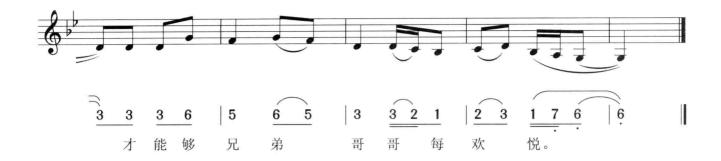

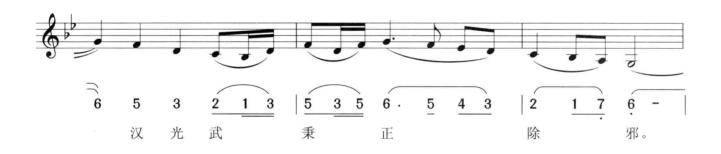

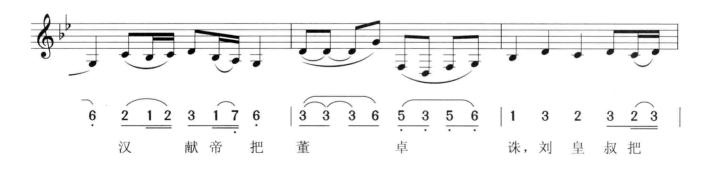

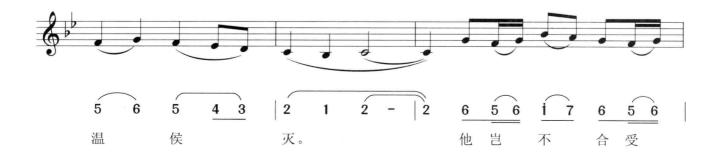

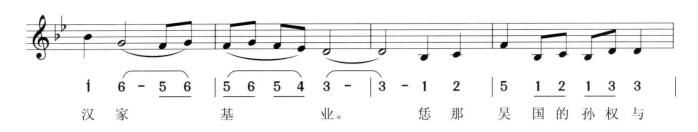
沉醉东风

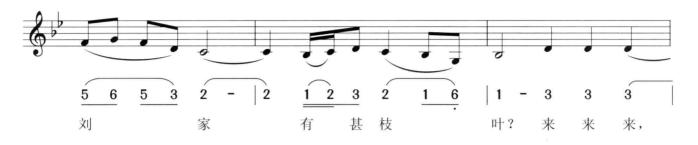

庆东原

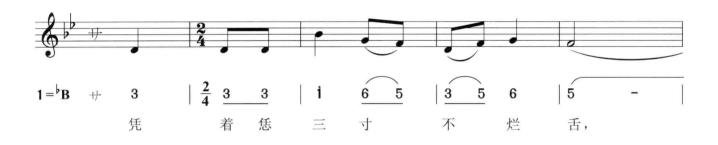

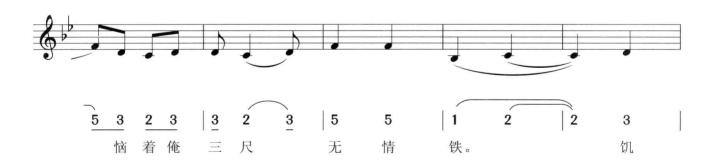

雁儿落

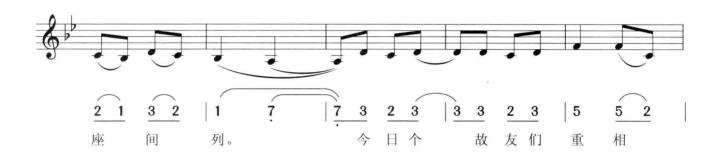

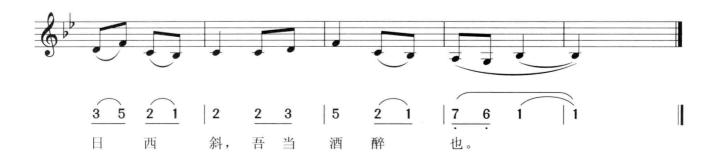
得胜令

搅筝琶

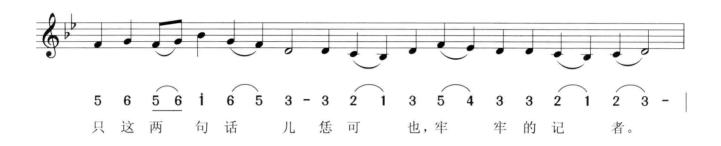

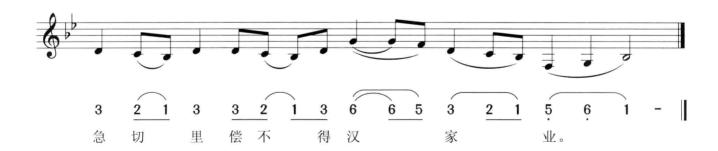

煞 尾

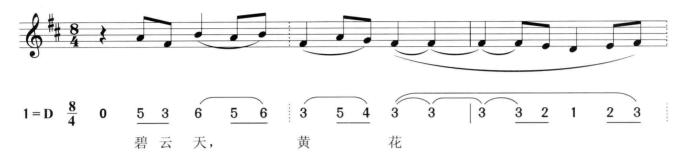

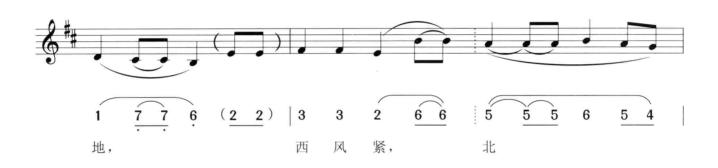
关汉卿的《单刀会》元明以来一直被搬演不辍,至今保留在昆曲中尚有《训子》《刀会》两折。此谱选自《纳书楹曲谱》,为清乾隆末年以来的昆曲演出谱,此谱唱起来犹保持着元曲的跌荡闪赚之风。

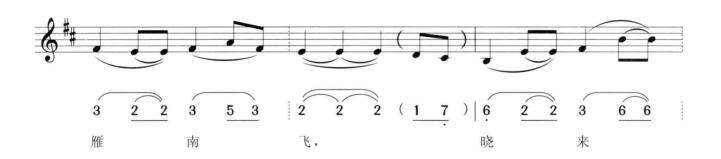
端正好

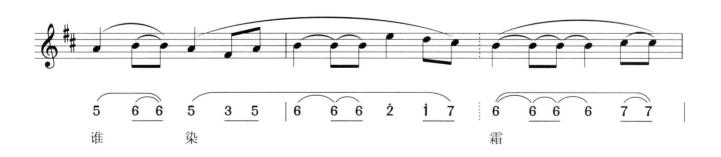
(-)

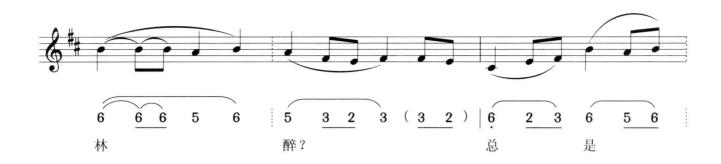
元·王实甫《西厢记·送行》折 顺治本《校定北西厢弦索谱》

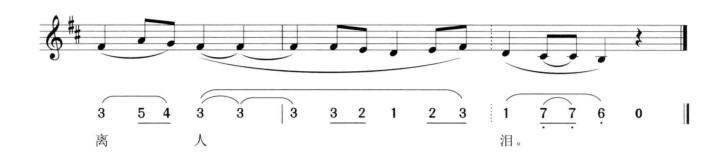

元杂剧《西厢记》乐谱现传两种,一为弦索谱,有明末《北西厢订律》与清顺治本《校定北西厢弦索谱》及乾隆十四年刊《太古传宗琵琶调西厢记曲谱》。二为昆曲谱,即乾隆末年叶堂编《纳书楹西厢记全谱》。现将两谱中同一《端正好》曲牌选译,以便读者通过比较了解古代各种曲种的音乐特点以及元曲音乐的流变实况。此曲牌为《正宫端正好》套中的一只。

端正好

(=)

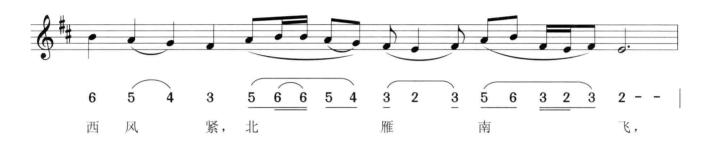

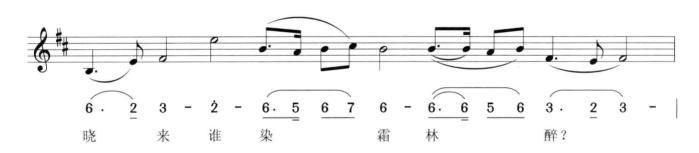
端正好

(三)

元·王实甫《西厢记·送行》折 《纳书楹西厢记全谱》卷下

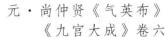

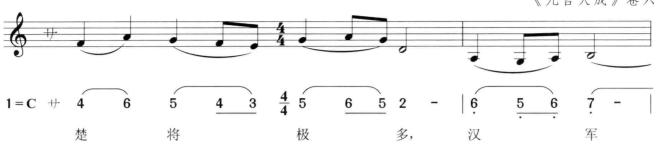

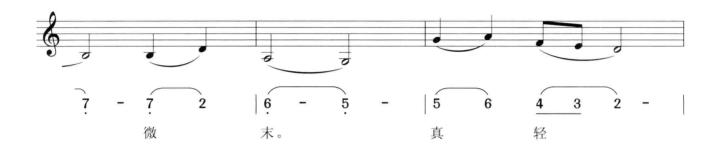

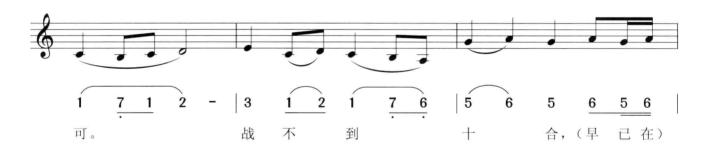
此谱与上两首弦索谱在结音、主腔上相同,可能袭自前谱,也可能是两者皆源自同一元明旧腔。但此 谱是散板曲,前两首则是一板三眼与加赠板曲。这是因弦索曲用三弦或琵琶伴唱,没有散板曲的缘故。

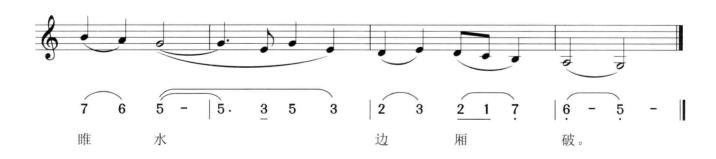
仙昌点绛唇

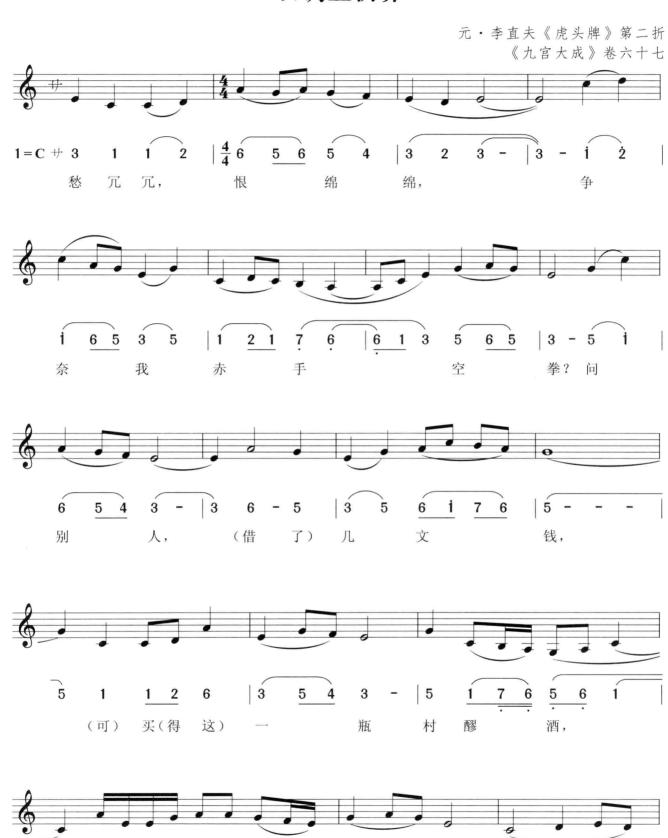

双调五供养

5

弟

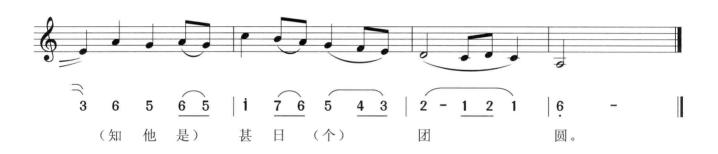
兄

祖

(待 与 俺 那)第 二(个)

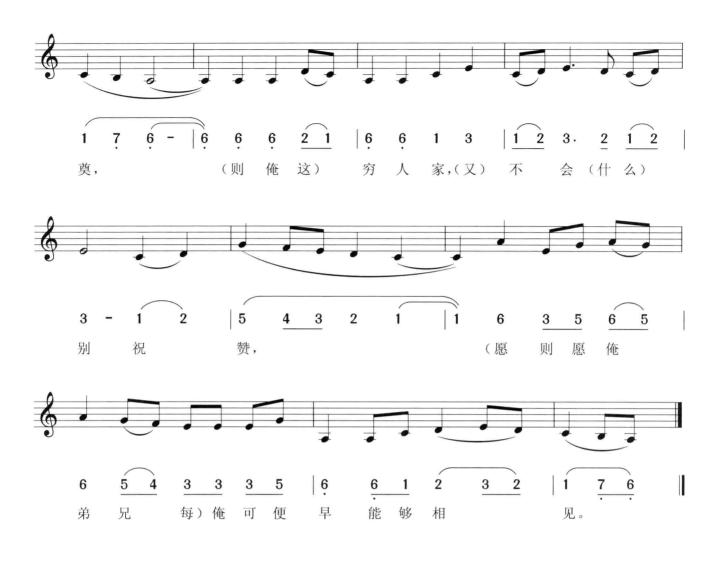

落梅风

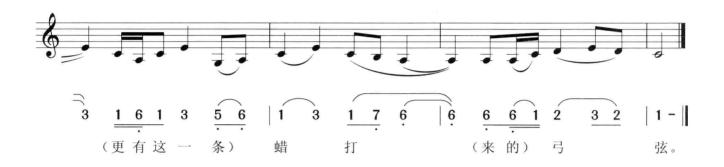
阿纳忽

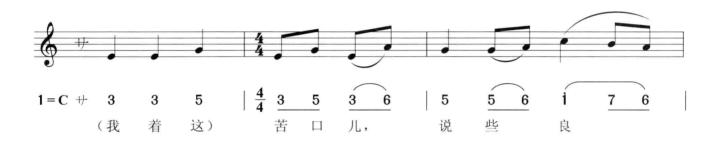
$$\frac{5}{4}$$
 3 - $\frac{6}{6}$ 6 1 2 3 2 1 2 1 - 1 6 1 3 2 发 (与你些个)盘 $\frac{5}{2}$ $\frac{4}{2}$ $\frac{3}{2}$ $\frac{1}{2}$ \frac

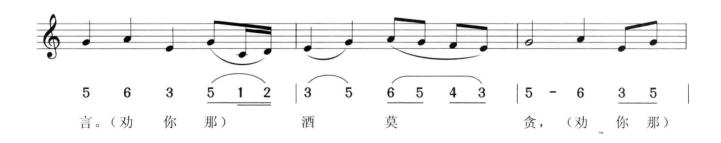

慢金盏

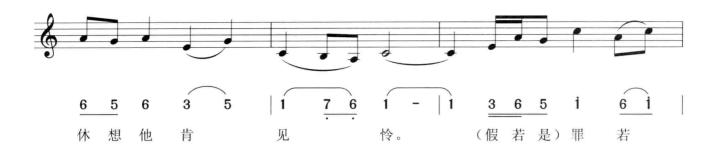

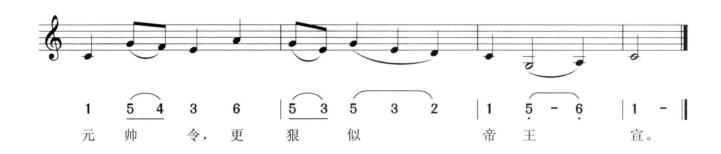

石竹子

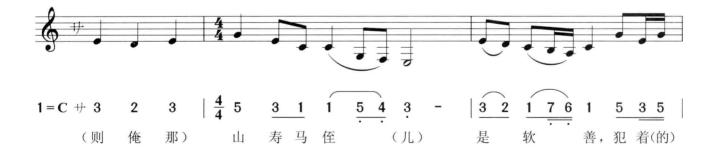

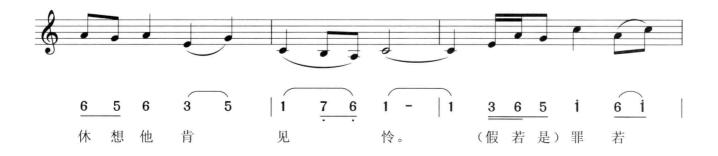

双声子急

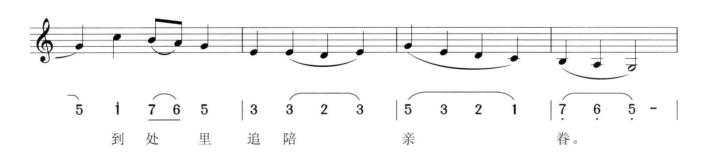

大拜门

山石榴

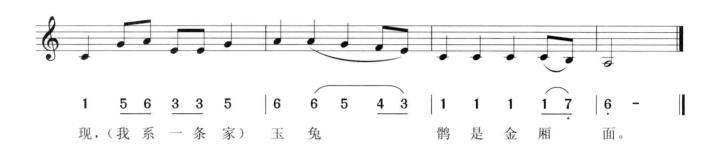

醉娘子

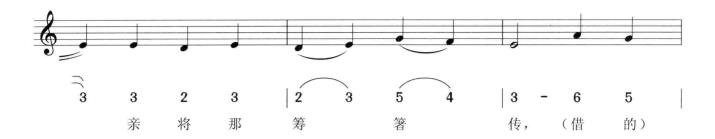

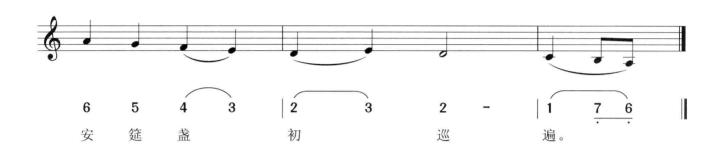
相公爱

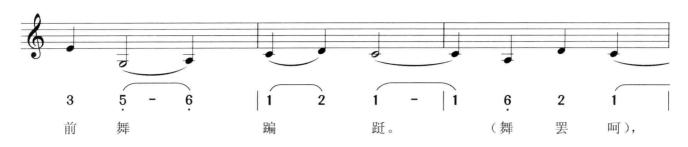

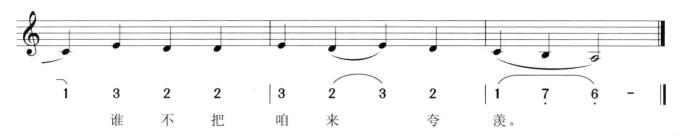
小 拜 门

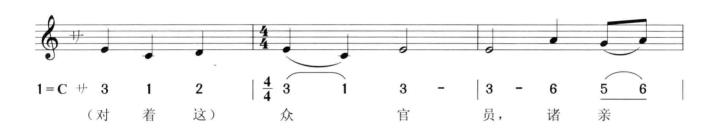

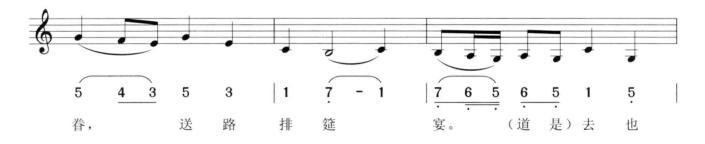

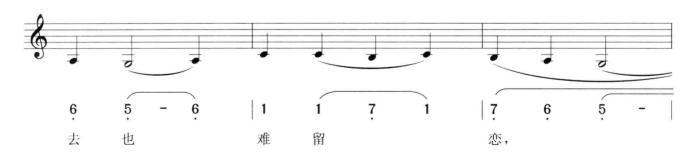

也不罗

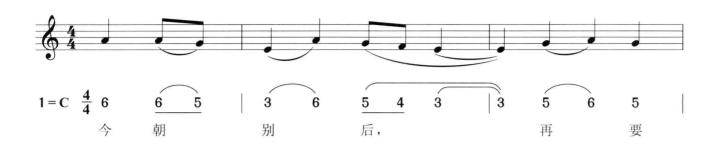

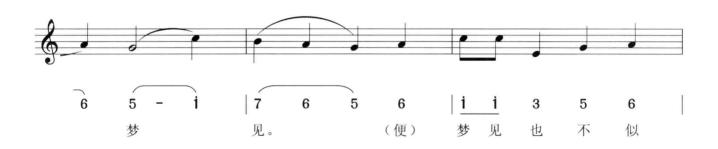

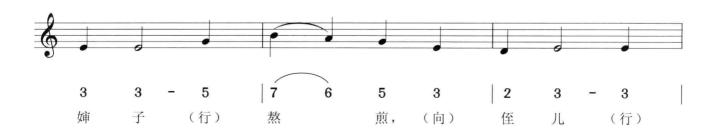
小喜人心

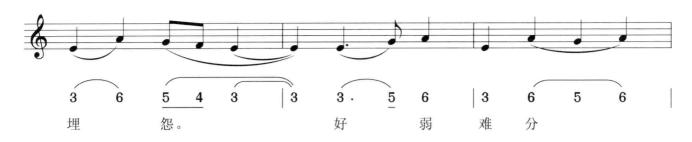

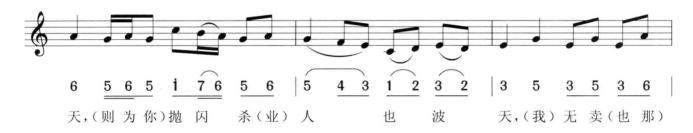

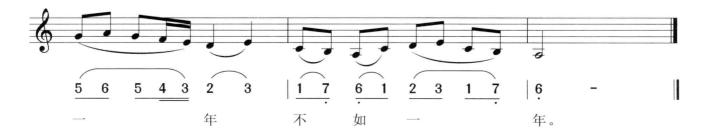

醉娘子

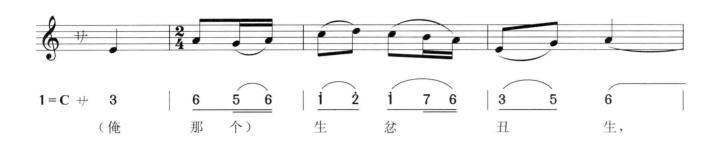

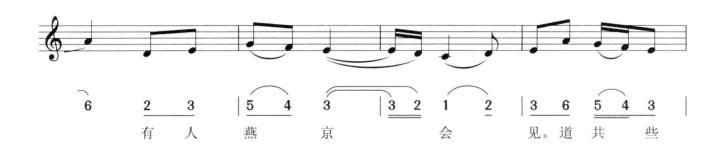

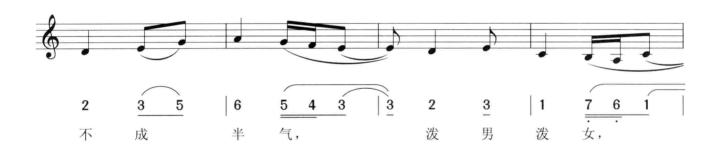

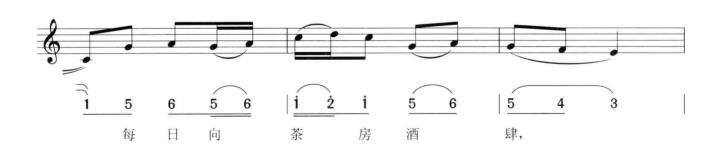

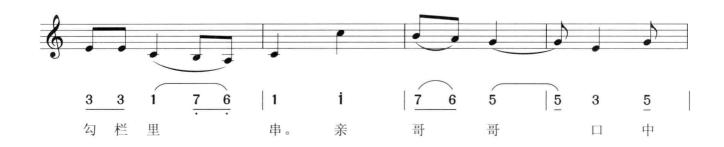
月儿弯

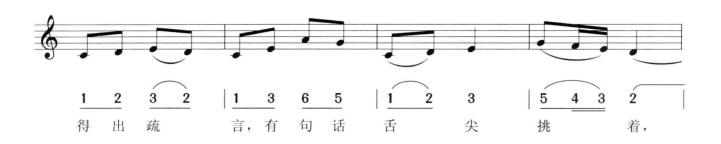

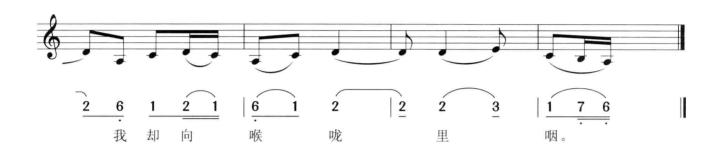

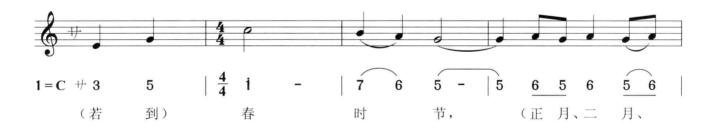

风流体

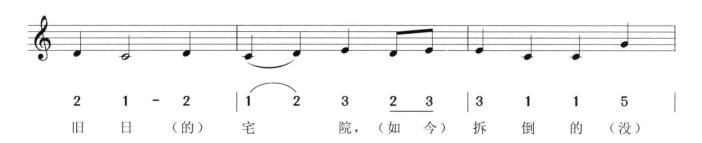

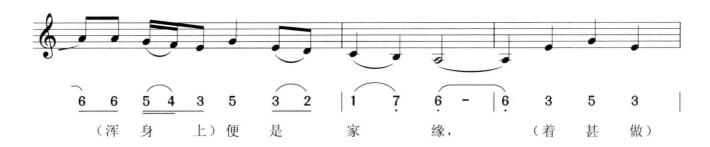

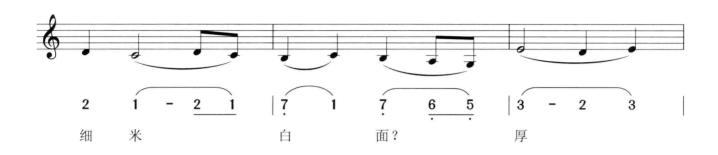
忽都白

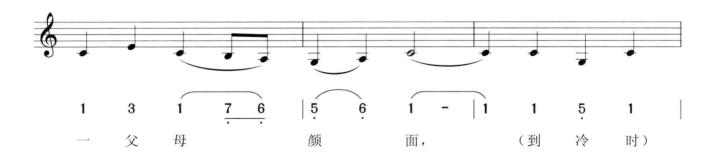

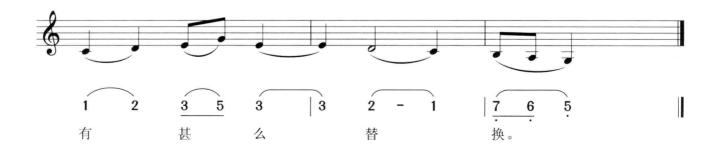

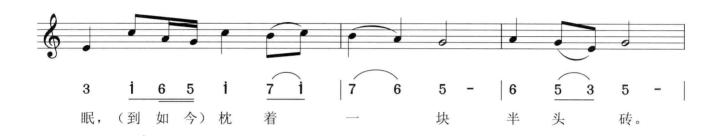

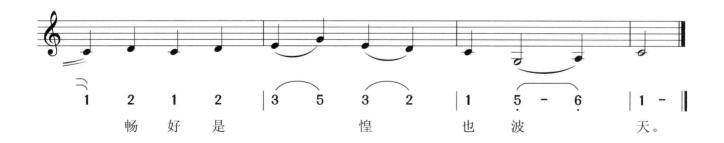

唐古歹

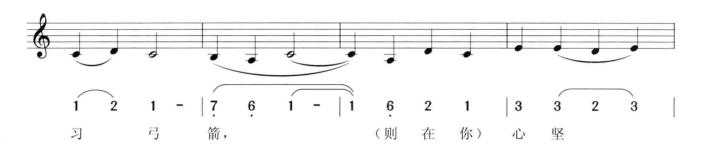

离亭宴煞

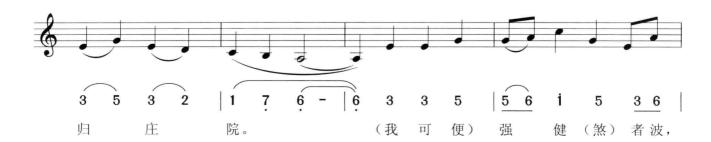

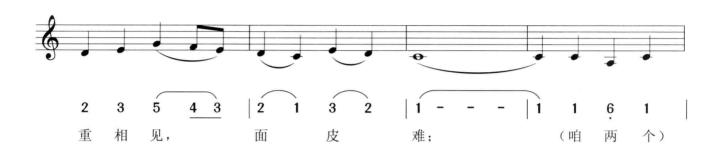

《虎头牌》杂剧为女真人李直夫所作,现传其中两折乐谱。这一折在音乐上最有特色,其中用了一 些如《阿纳忽》《也不罗》等带有女真人风格的乐曲。

汉江秋

元·康进之《李逵负荆》 《九宫大成》卷六十六

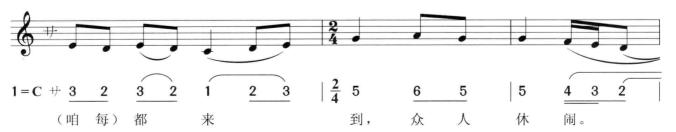

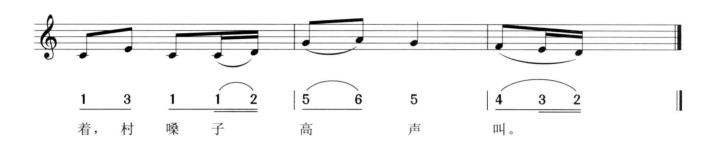

上京马

元·康进之《李逵负刑》 《九宫大成》卷五

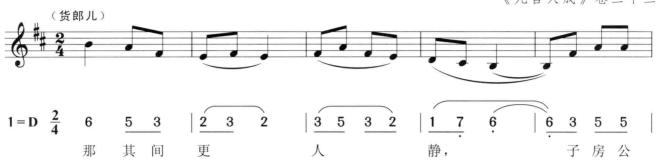

元杂剧中水浒戏颇为突出,水浒戏中李逵戏又甚多,现传乐谱中有《黑旋风》及《李逵负荆》两 种, 戏中所选曲牌音乐风格与人物性格相为表里, 读者唱一下这两只曲子可知。

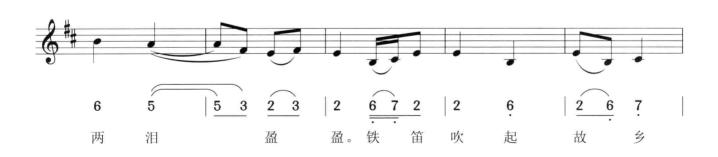
转调货郎儿

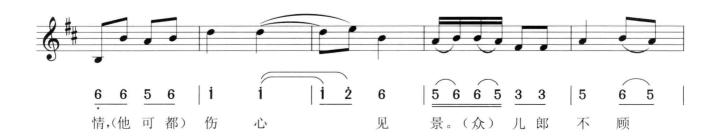
元·金仁杰《追韩信》 《九宫大成》卷三十三

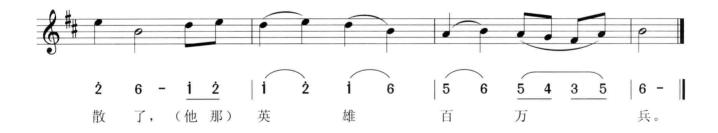

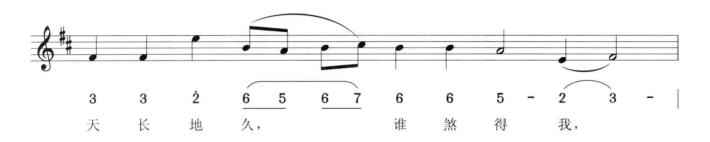
《追韩信》也是元明时期被广为传唱之曲,其乐谱被保留在弦索与南北曲两种形式中,这首曲牌在 音乐上尚大体保留着元代北曲风格。

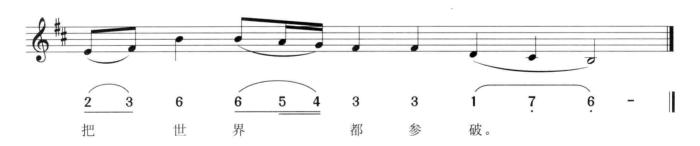
正宫端正好

元·杨景贤《西游记·借扇》折 《九宫大成》卷三十四

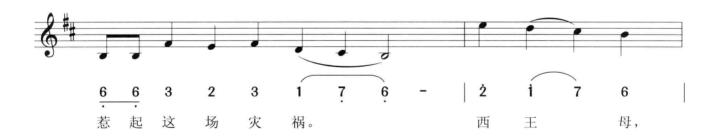

滚绣球

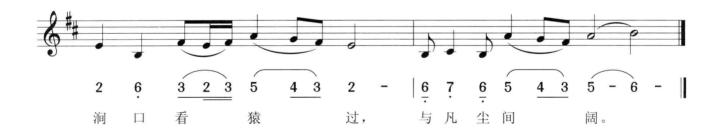

倘秀才

滚绣球

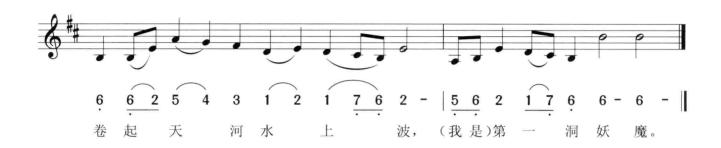

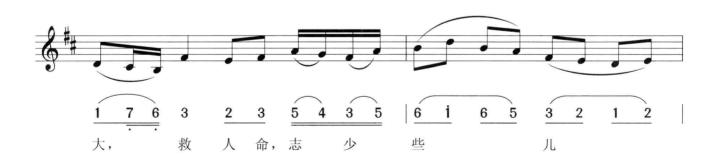

叨叨令

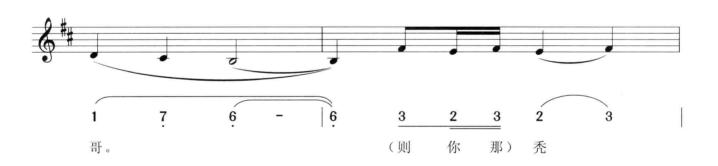

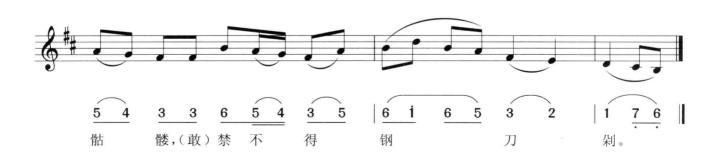

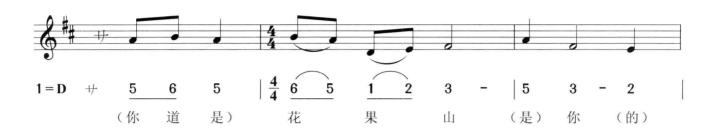

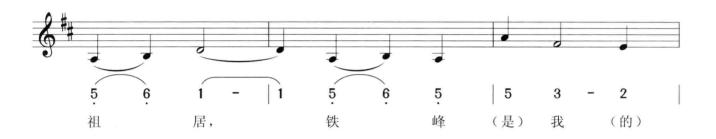

白鹤子

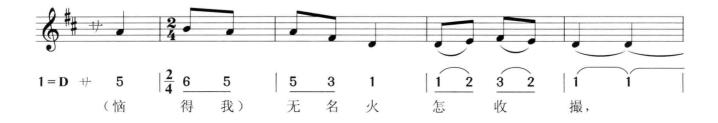

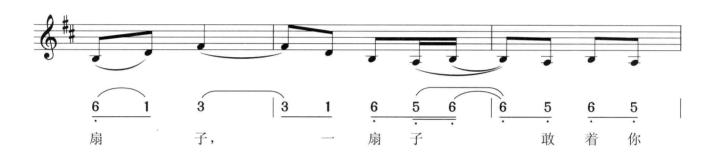

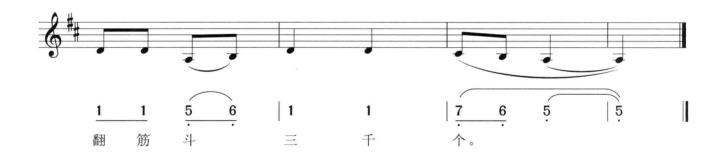
快 活 三

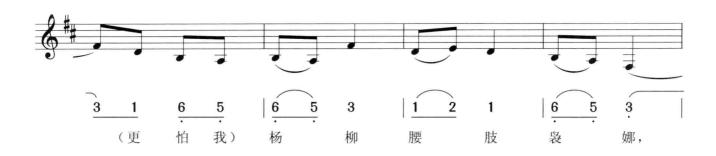

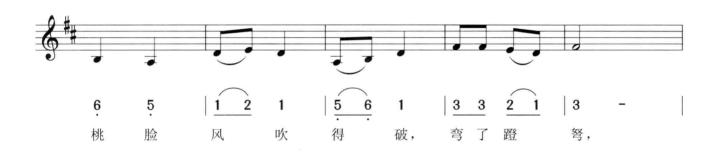

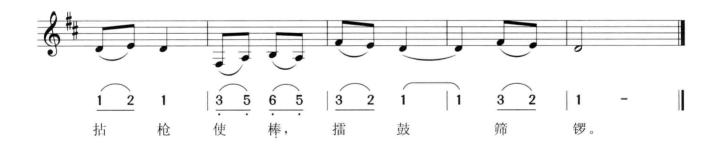
鲍老儿

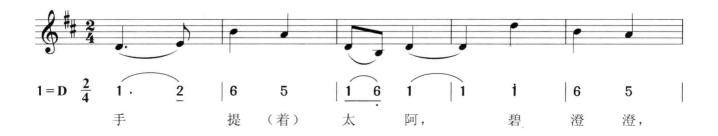

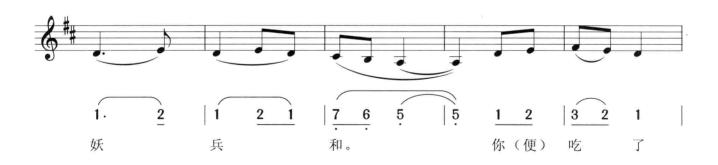
古鲍老

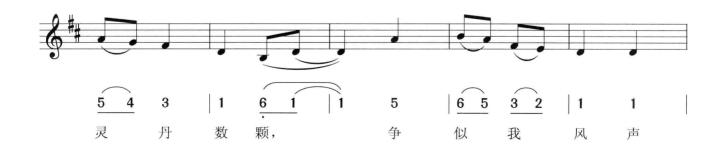

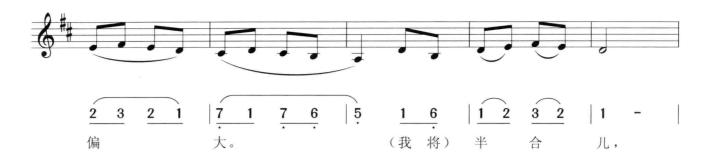

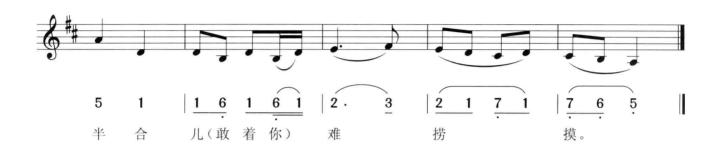

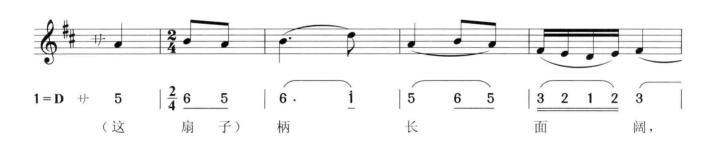

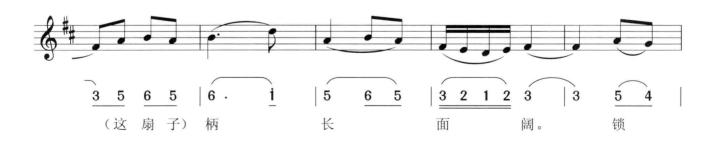

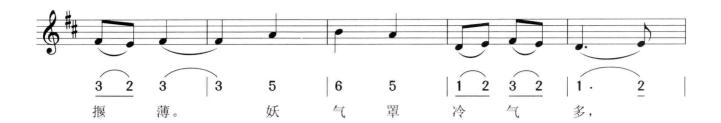

柳青娘

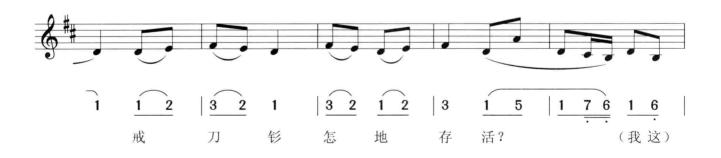

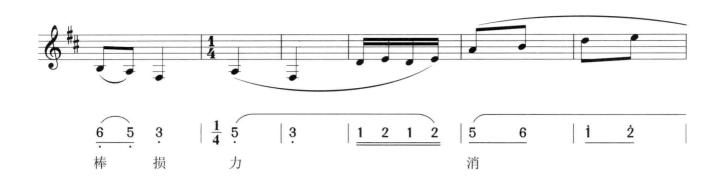

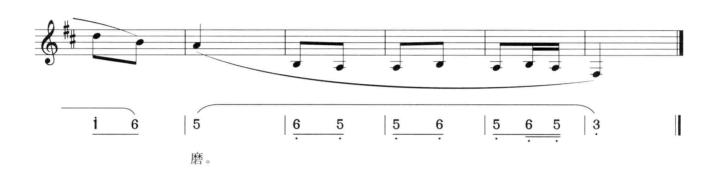

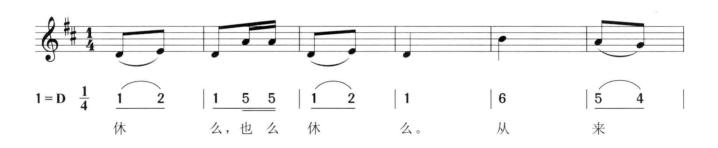

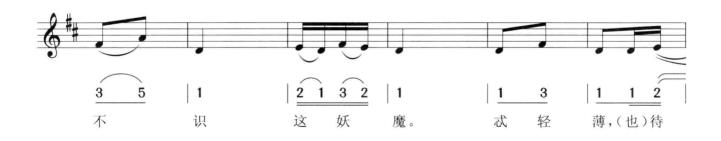

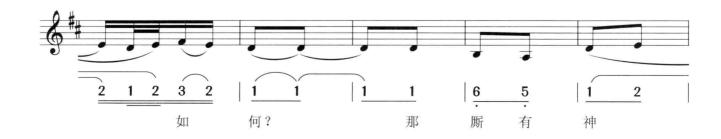

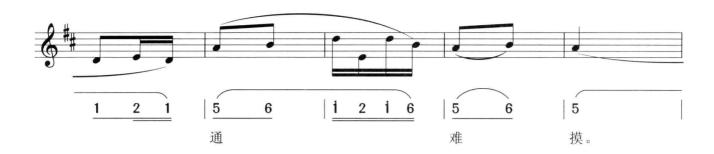

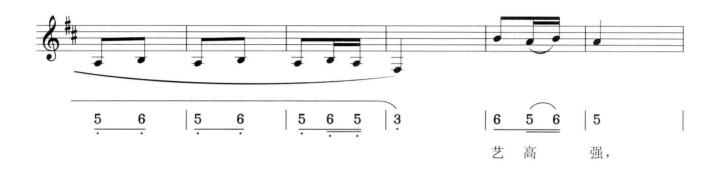
道 和

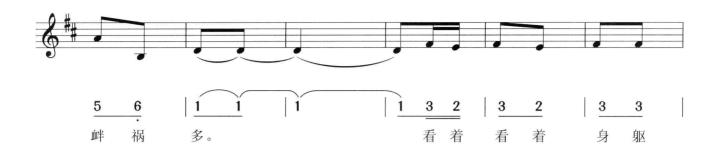

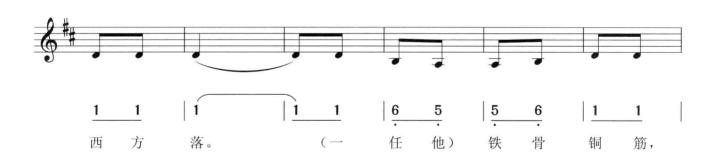

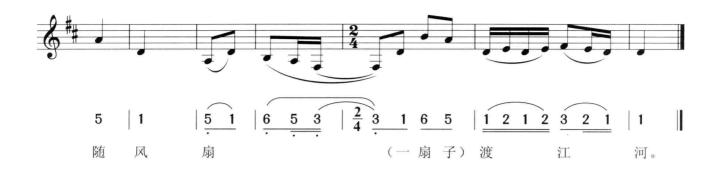

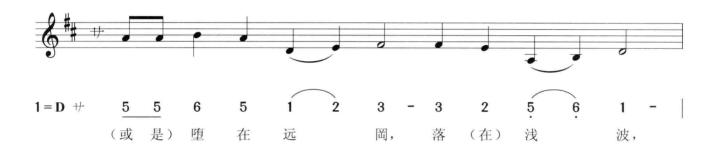

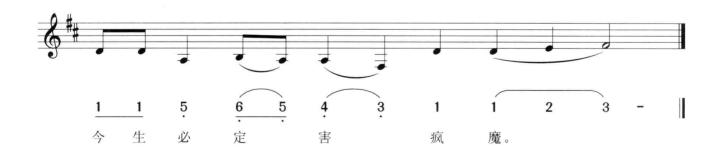

尾 煞

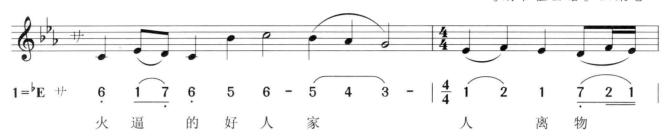

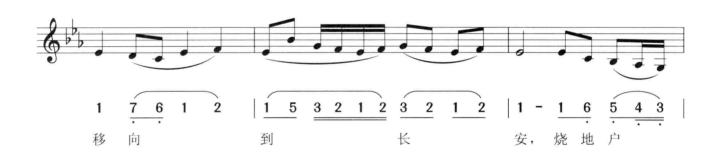
《西游记》在元杂剧中为连本戏,每本四折,共六本,故有二十四折。现存有十二折乐谱。此折为 第五本十九折。此折在昆曲及京剧中尚能演出, 音乐上即依据此谱。

转调货郎儿・五转

元·无名氏《贷郎担·女弹》折 《纳书楹曲谱》正集卷二

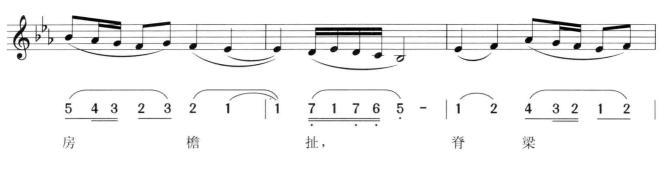
火

龙

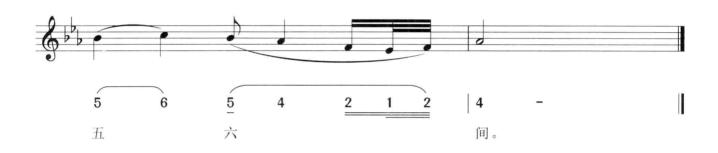
战

斑

只 将 那

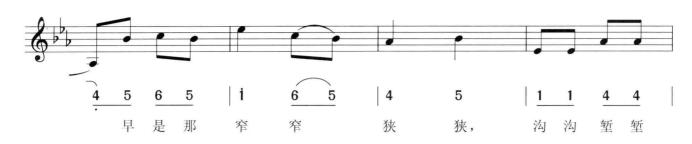

六 转

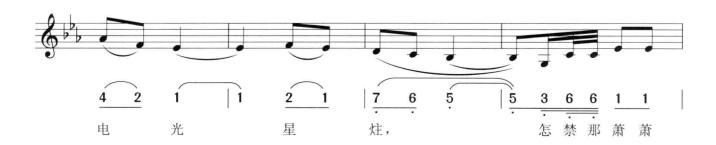

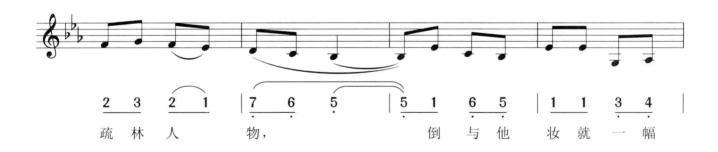

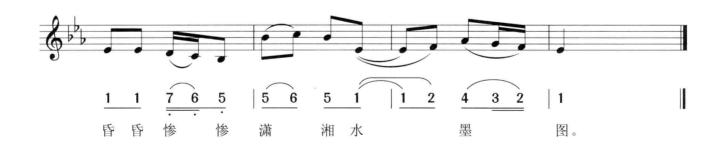

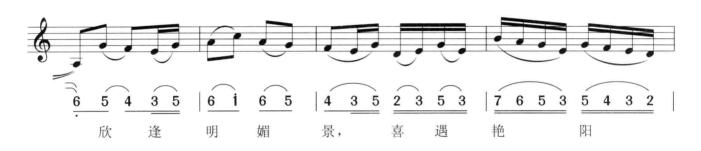
《货郎旦》中《女弹》一折亦为保留在昆曲中,至今尚被传唱的元杂剧曲目。这一折从楔子的南吕《一枝花》《梁洲第七》到《九转货郎儿》全套乐谱都保存了下来。这里只选译其中两只曲子,尚可窥见其音乐原貌。

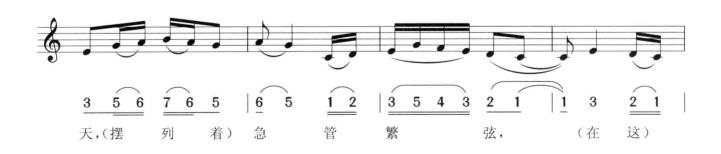
双调新水令

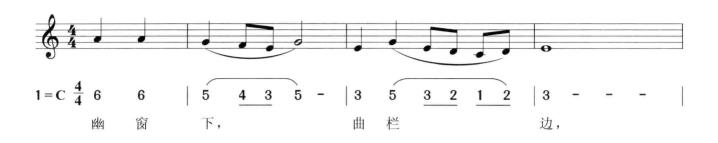

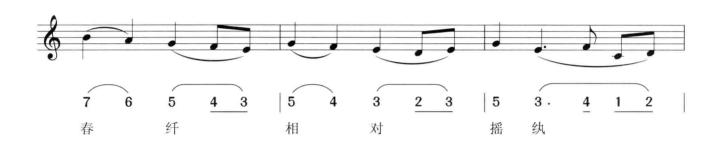

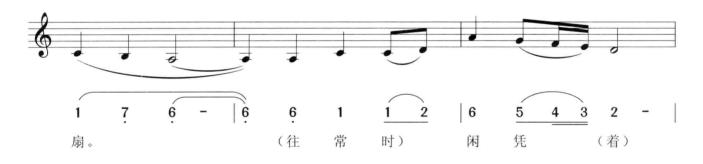

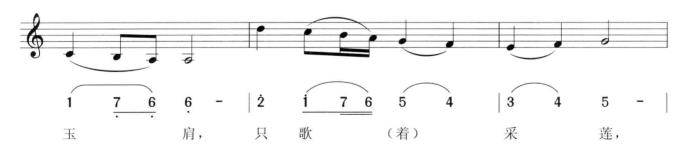

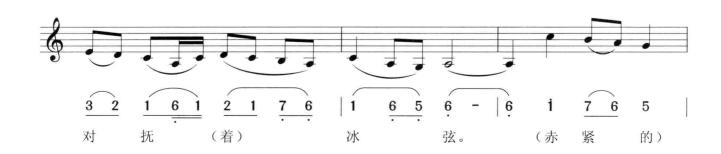
庆东原

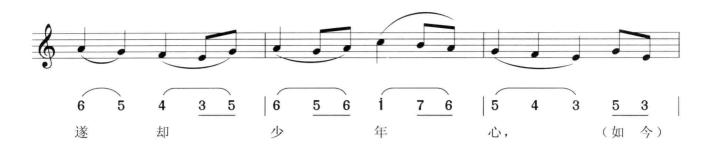

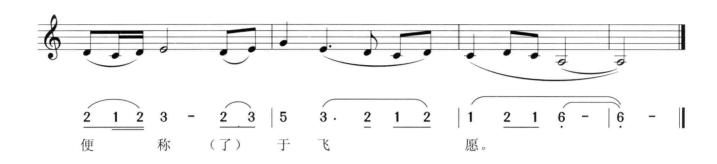

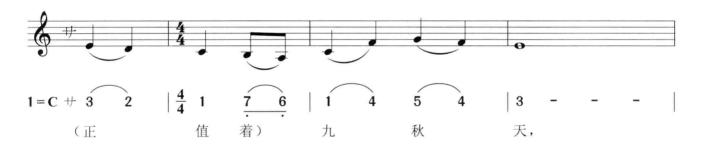

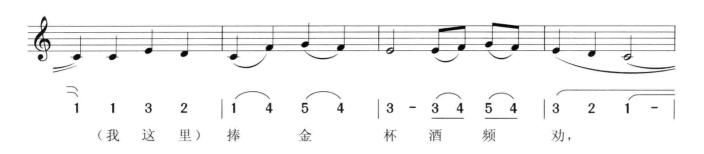

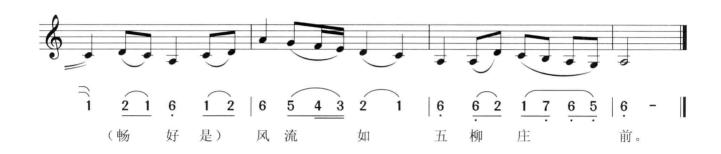
早乡词

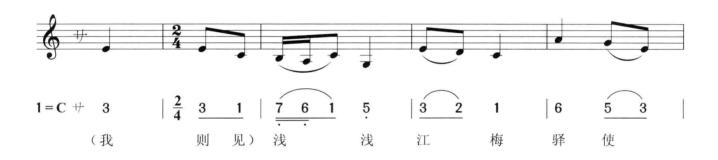

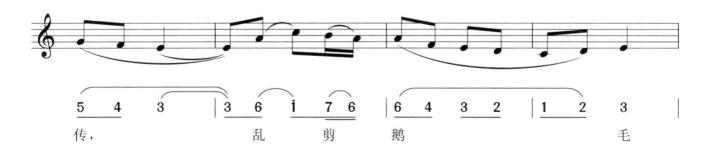

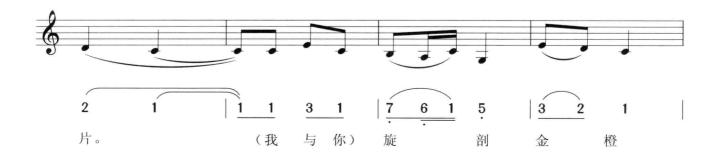

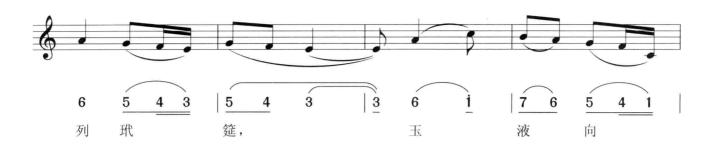
挂玉钩

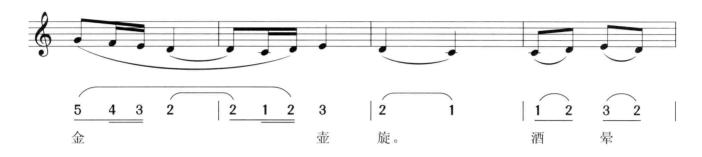

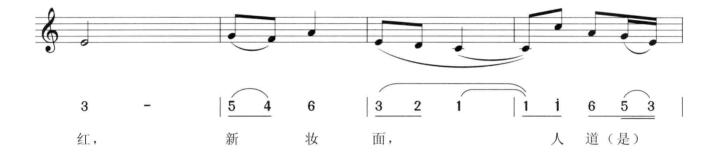

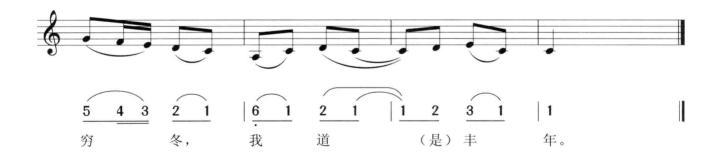

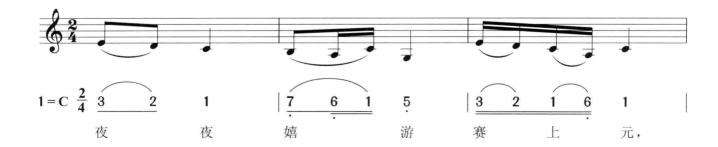

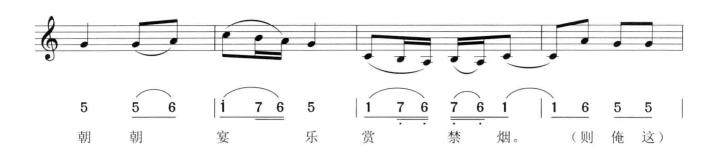

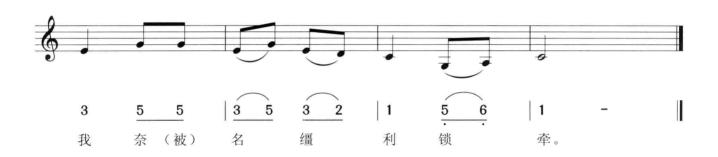

石 竹 子

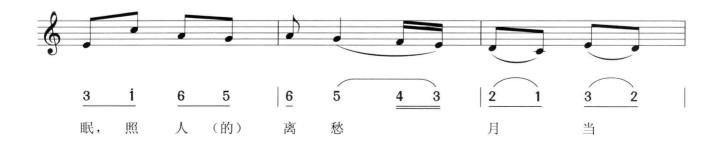

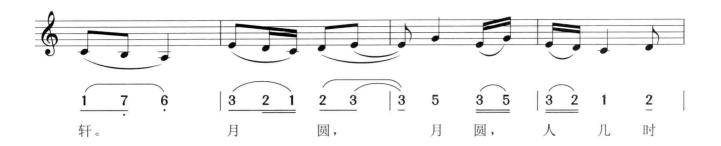

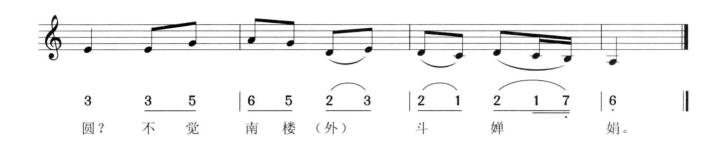

驸马还朝

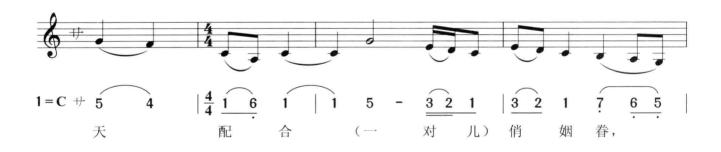

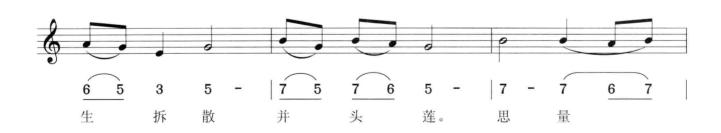

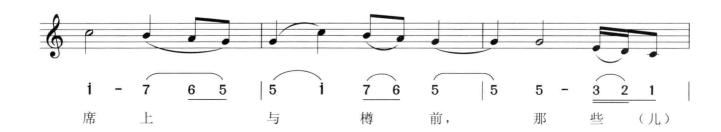

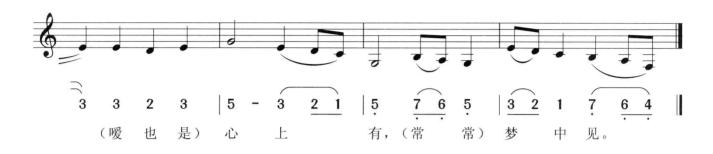
胡十八

风流体

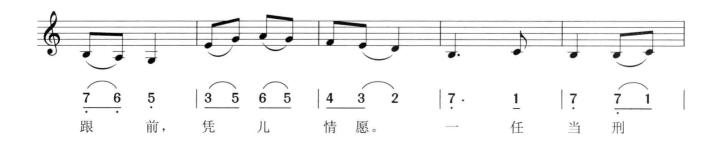

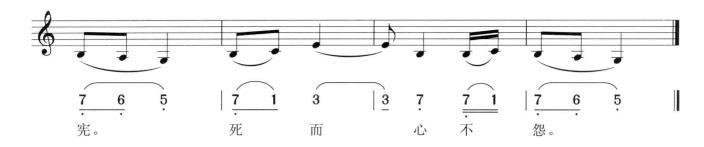
忽都白

唐古歹

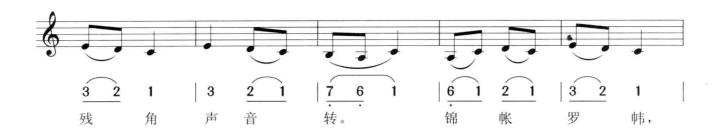

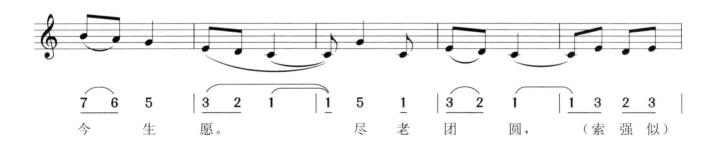
鸳鸯煞

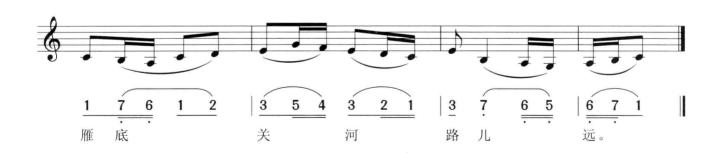

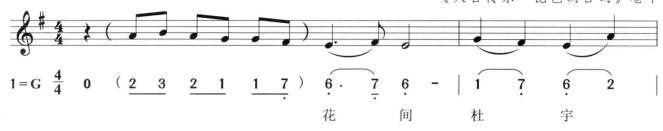

此为深有影响的长篇散套,一套中连用十几个曲牌却能紧凑一体。这套散曲至明清时代尚被传唱。 一为南北曲,一为弦索,现两种乐谱皆在,此为南北曲谱,在音乐上与弦索谱有许多相同相似之处。可 见两种在音乐上同源于元曲。限于篇幅,此次译谱时略掉其中几首曲牌。

南吕一枝花

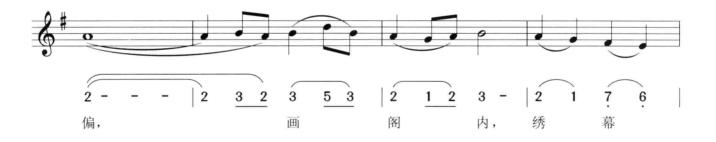
元・高文秀《惜花春起早》 《太古传宗・琵琶调宫词》卷下

$$\frac{1 \cdot 2}{\text{花}}$$
 园, 露 $\frac{1 \cdot 3}{\text{B}}$ 是 $\frac{3}{3}$ 2 $\frac{3}{3}$ 2 $\frac{1}{3}$ 是 $\frac{5}{3}$ 2 $\frac{1}{3}$ 是 $\frac{1}{3}$ 是

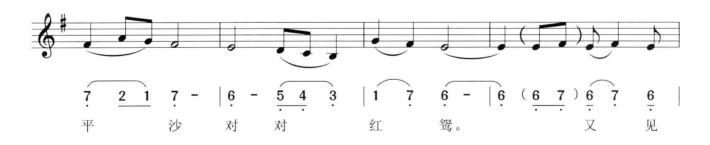
$$\frac{5 \cdot 6}{3} = \frac{5}{4} = \frac{3}{3} - \frac{3}{3} = \frac{3}{3} =$$

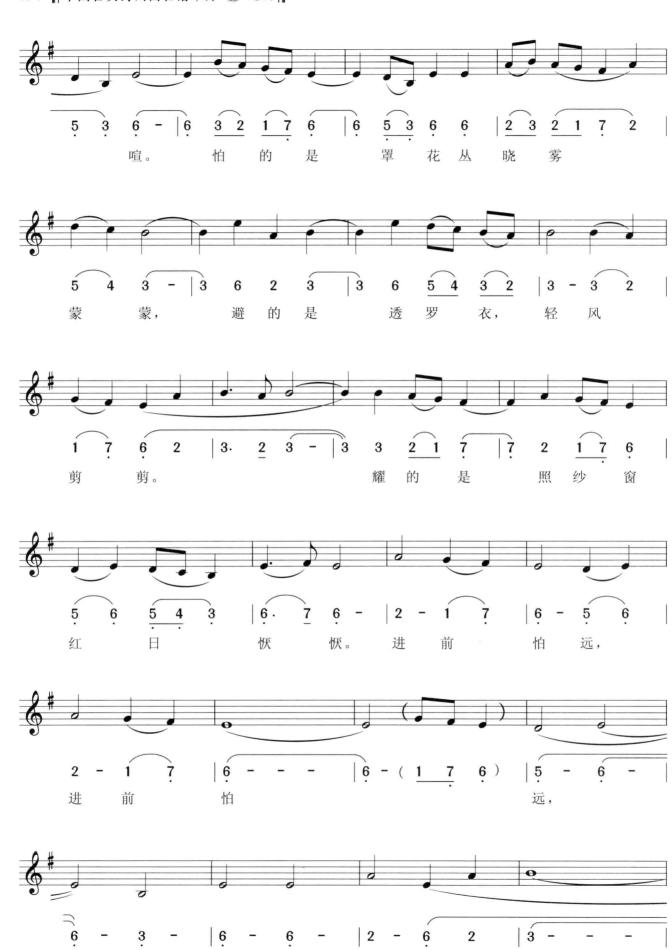
梁州第七

$$7$$
 2 1 7 6 | $\frac{5}{5}$ 6 $\frac{5}{4}$ 3 2 - | 2 1 7 6 - | 6 - | 6 - | 6 | 7 6 | | 清 香 芍 芍 栏 边。

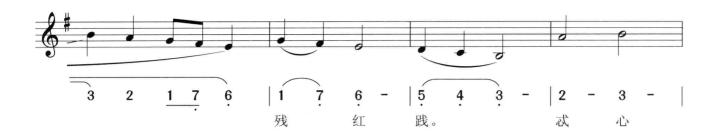

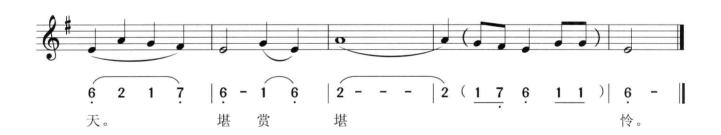

金

莲

把

尾 声

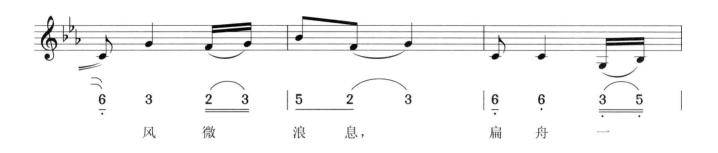

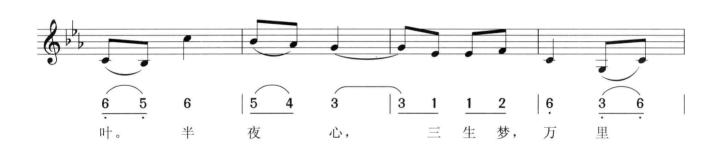
这是散曲小套,连同《尾声》仅三只曲牌。其中《梁州第一》《盛世新声》诸本皆作《梁州》,见 隋树森《全元散曲》。此套翻译时用移调,尺=6(la)。《尾声》先用摇板,即滚板,所谓紧打慢唱。 至"鬓边""边"字搜煞,改为慢板。演唱者应当注意。

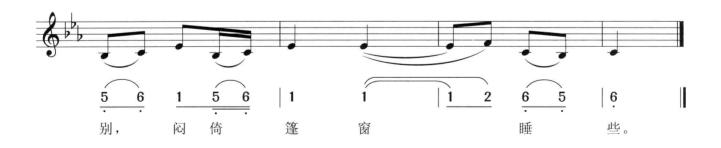
节节高

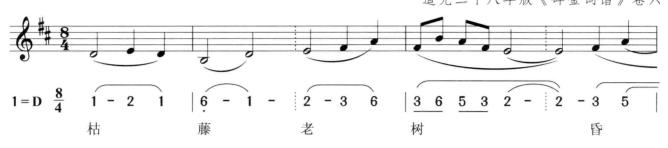

天 净 沙

[传]元·马致远 词 道光二十八年版《碎金词谱》卷六

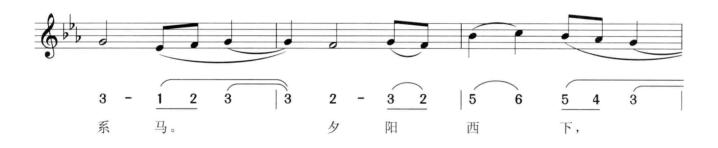

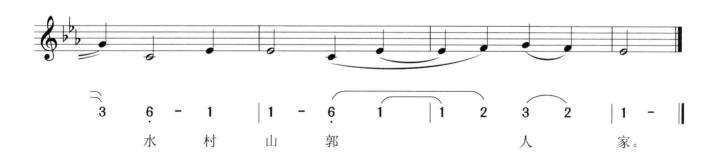

天 净 沙

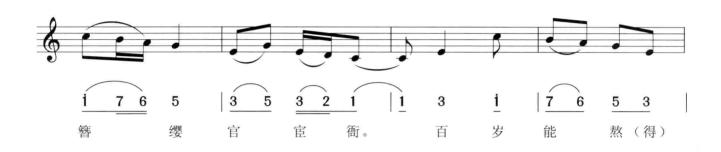

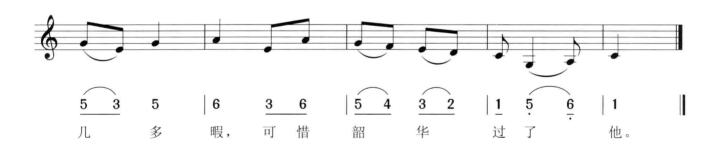
这两首《天净沙》小令前者传为马致远作,由于曾被清人朱彝尊选入《词综》,而又被视为词体, 所以《碎金词谱》谱作带赠板(译谱标作8/4拍)的南曲。后者是吴西逸所作,在《九宫大成》的北曲越 角只曲中。

石竹子

元・马致远 词 《九宫大成》卷六十六

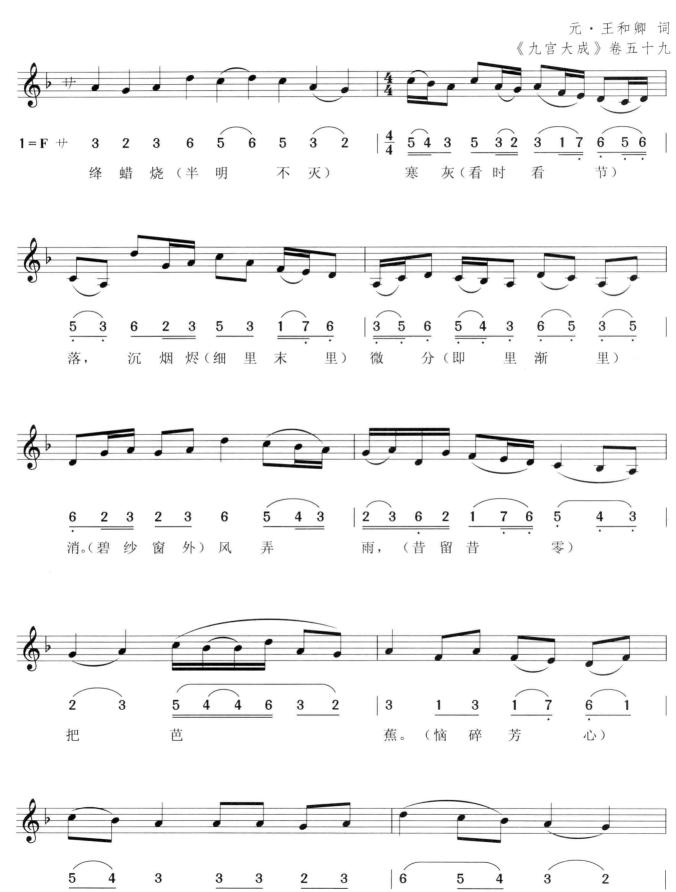

《九宫大成》引《曲谱大成》按语说:《石竹子》即是唐代的《竹枝曲》,元人入为北曲双调,故改此名称。本集共选两首(另一首在关汉卿《送别》散套中),读者可据此考查音乐源流。

百字知秋令

砌

下

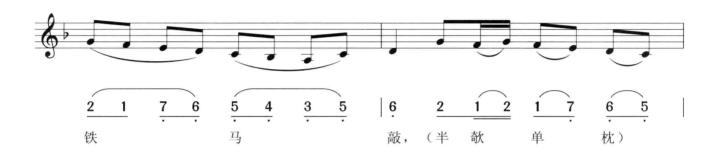
(啾

唧

唧)

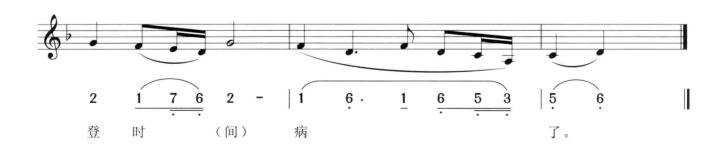
蛩

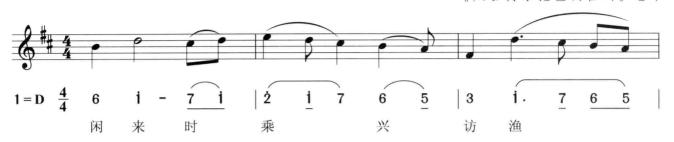

这只曲牌是由《梧叶儿》小令扩展而成, 为北商调曲。

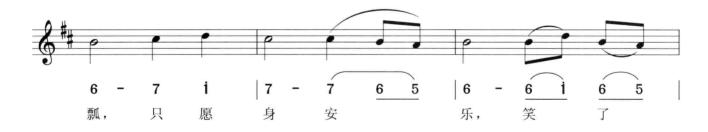
快活年

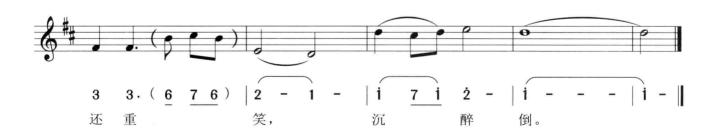
元·盍西村 词 《太古传宗琵琶调宫词》卷下

这首小令为双调曲, 《九宫大成》谱中亦有此曲。两谱相较, 此谱较多地体现出金元北调的风格。 元曲中一些曲牌源自女真音乐,此曲或即其类,读者鉴之。《太古传宗》是用移调记谱,但此谱似为另 例,故译谱时据其定弦法用小工调首调记谱。

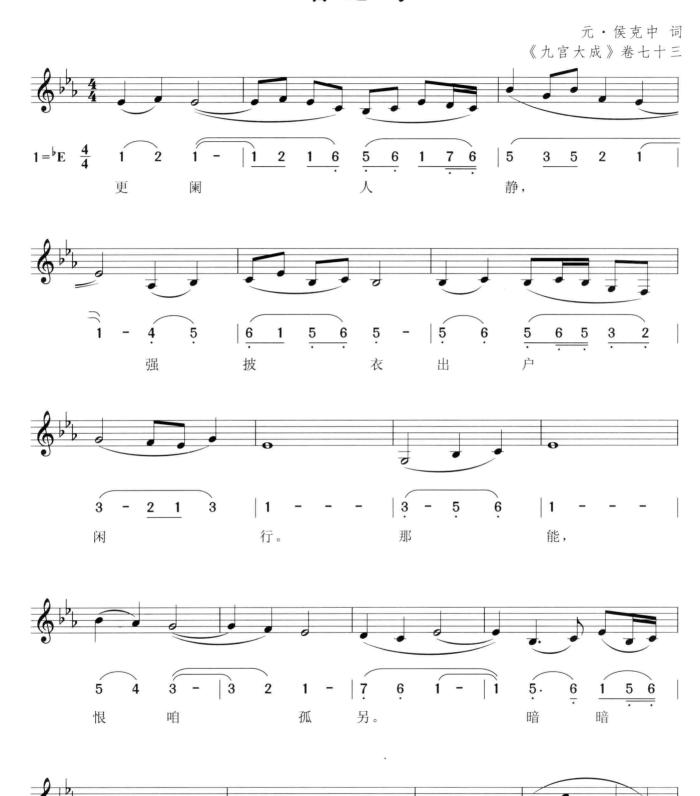
愁

云

锁

凤

喜迁莺

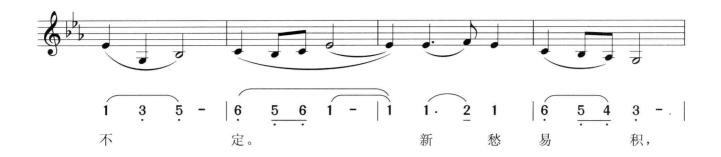

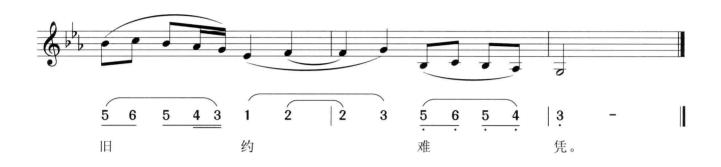
3

5

心

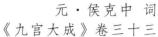
城,

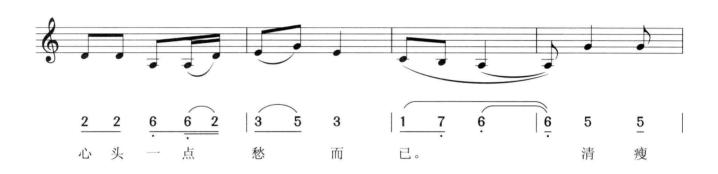

这是承自唐宋词体的曲牌, 其牌名与句法格律皆与词牌同。元乐与唐宋乐固是不同体格, 但犹有因 袭关系。

菩萨蛮

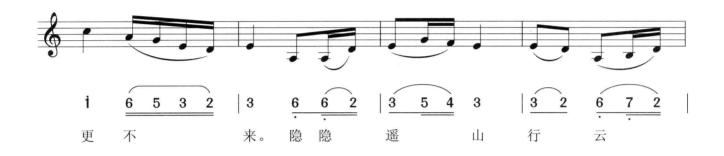

٠

双鸳鸯

元·无名氏词

这两首也是元代流行的曲牌,为正宫曲。前者是词体《菩萨蛮》的半只。后者创作时代与作者无可 考,但为元明之际的作品无疑。

采茶歌

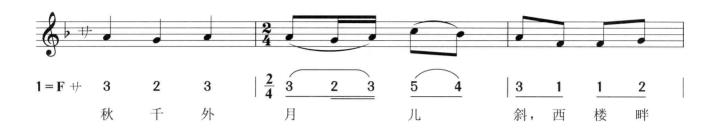
元・贯云石 词 《九官大成》卷五十二

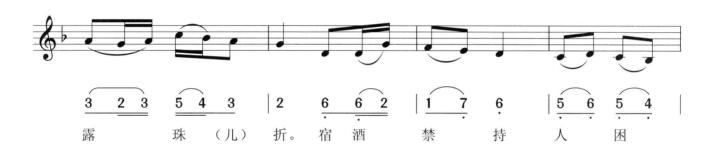

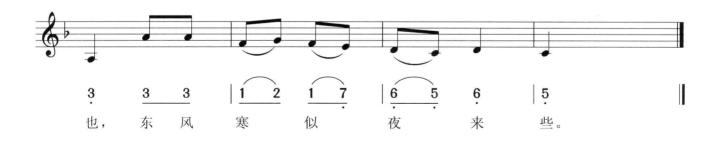

又一体

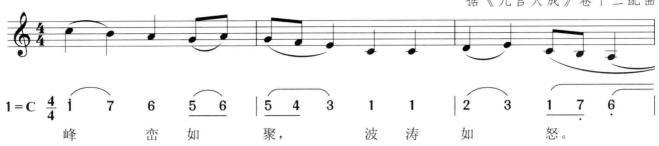

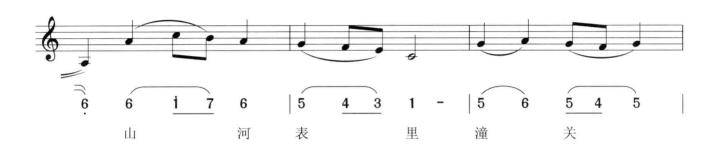
在元曲曲牌中有一部分是由宋元民歌规范而成,如我们这里选择的《山丹花》《黑漆弩》等。这两 只南吕宫《采茶歌》也是如此。从道理上,这些曲牌应该在音乐上保留了一些民间音乐的气息。

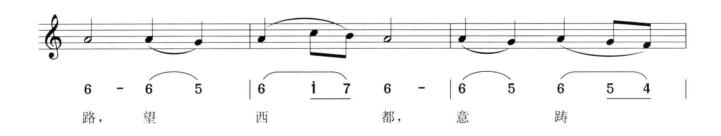
山坡羊

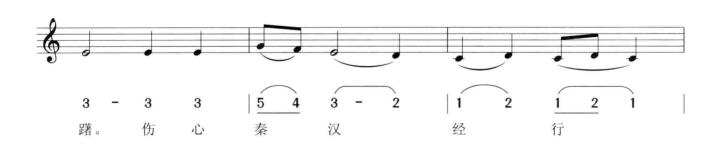
(潼关怀古)

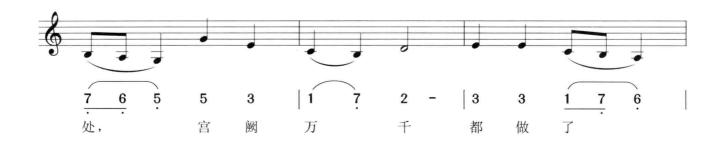

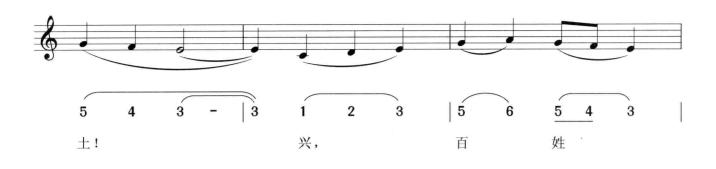

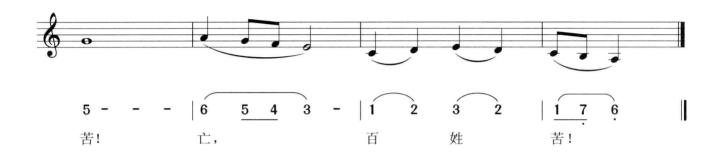

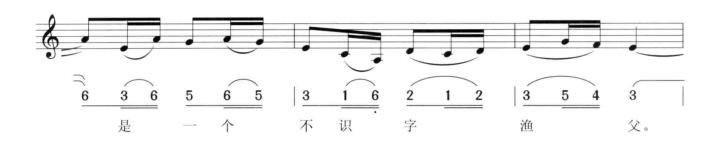

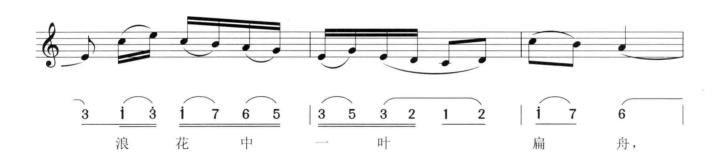
这首曲牌为中吕调。《九宫大成》谱原牌名《苏轼持节》,注即《山坡里羊》,为元代张可久《山 坡羊》(刘伶不戒)词。这里改配张养浩所填同牌曲。

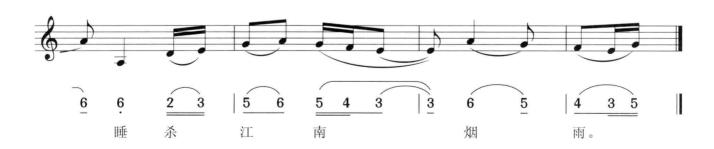
黑漆弩

元・白贲 词 《九宫大成》卷三十三

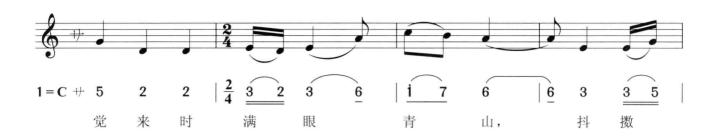

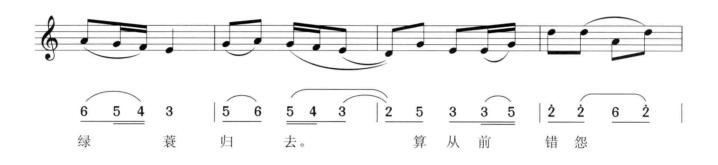

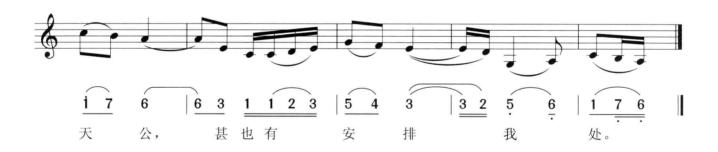

又一体

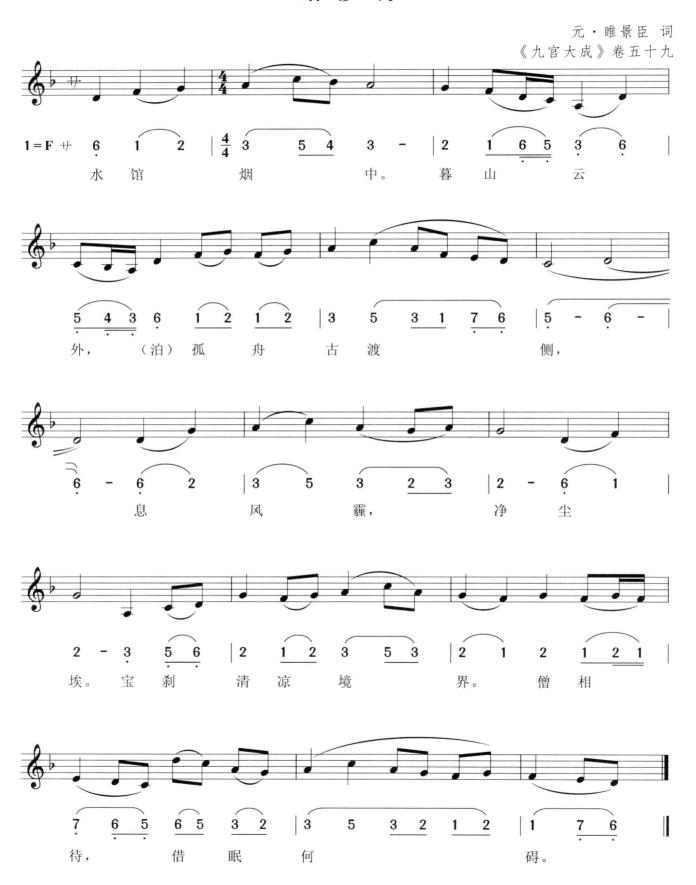

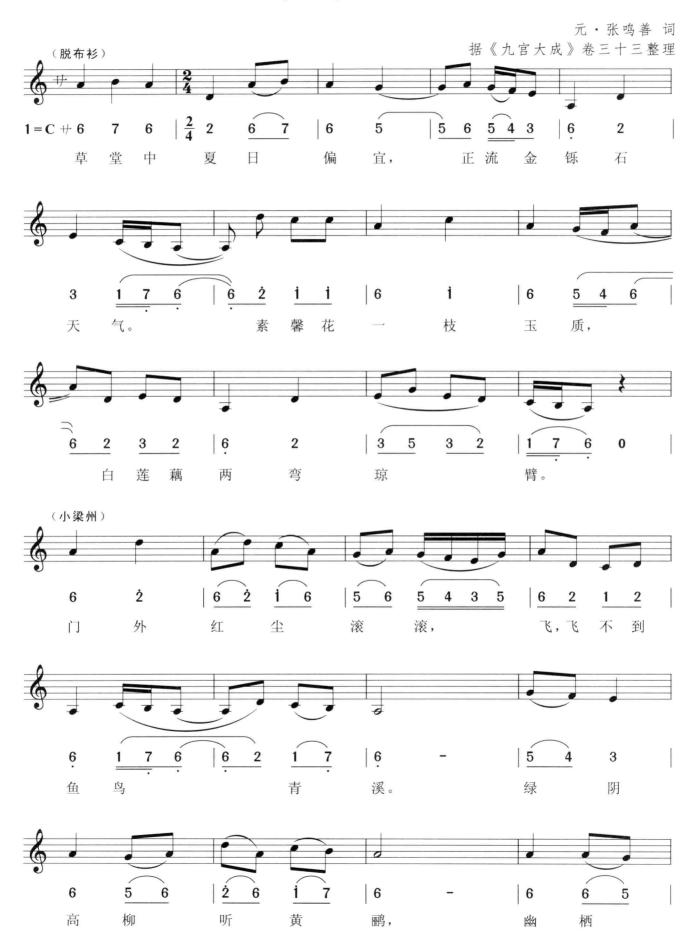
元明之际陶宗仪《南村辍耕录》卷二十七《燕南芝庵先生唱论》讲到"凡唱有地所时"说: "陕西 唱《阳关三叠》《黑漆弩》。"可见《黑漆弩》是在金元时代的陕西被普通传唱的曲牌。《九宫大成》 将此曲收入北曲高宫。

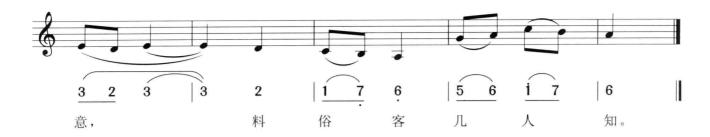
踏莎行

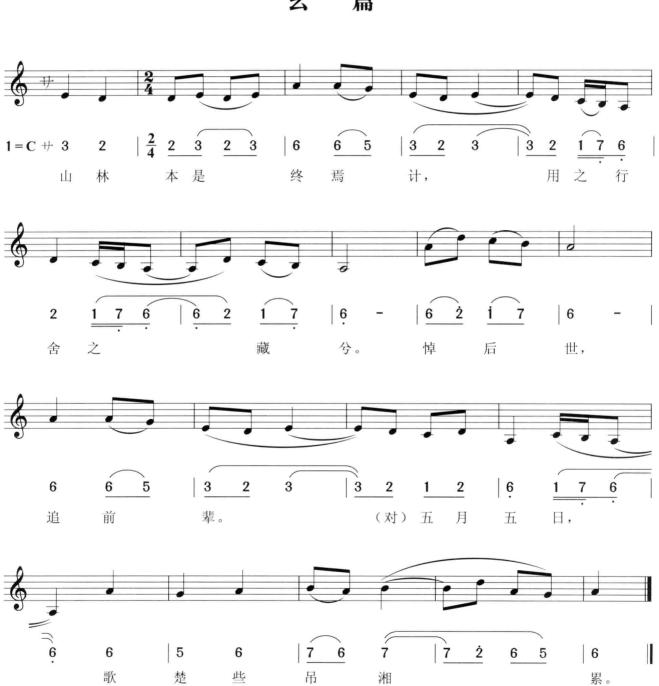
这只商调北曲,是从睢景臣作者所写《寓僧舍》 套中选出的。

脱布衫带过小梁州

幺 篇

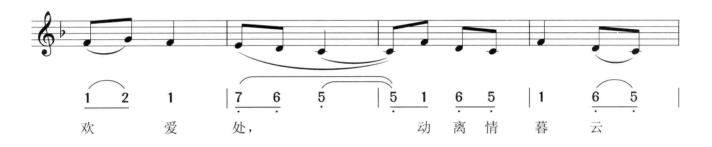
此为张鸣善正宫《脱布衫带过小梁州》小令,《九宫大成》编者将前四句割出,另作为《脱布衫》收入,今将两部分一并译出,恢复原曲面貌。北曲带过曲,如同南曲集曲(犯曲),由同一宫调的两首以上曲牌组成新曲,本曲中《脱布衫》与《小梁州》皆为正宫曲牌。

调笑令

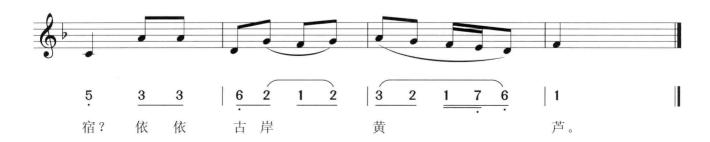
元·宋方壶 词 《九宫大成》卷二十七

又一体

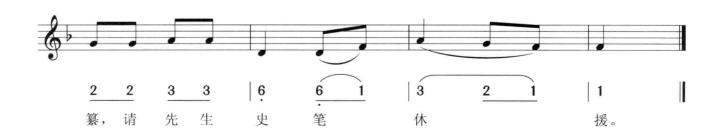
元·无名氏 词 《九宫大成》卷二十七

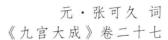

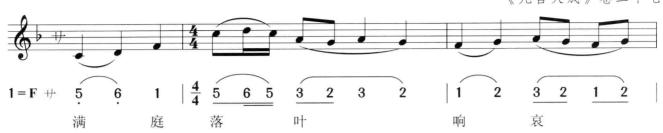

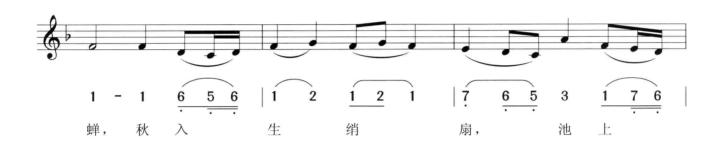

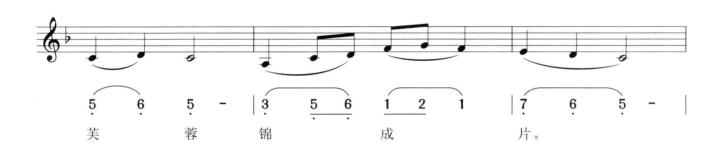
《调笑令》也是因袭了唐宋词牌名,但从字句格律到音乐上却与词体大不相同。

小桃红

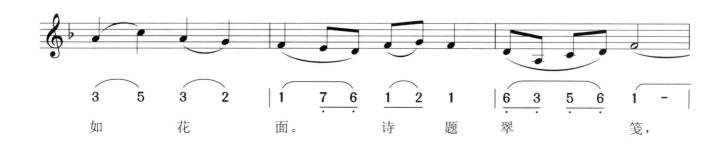

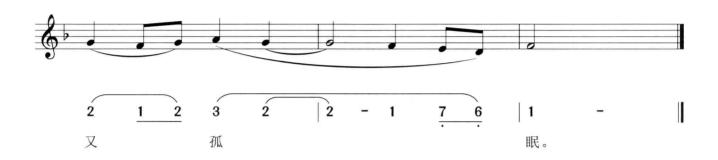

醉太平

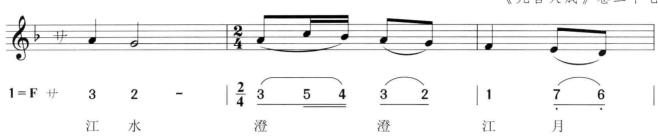

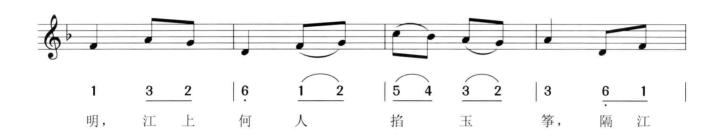
此为北曲正宫曲牌,亦袭用词牌旧名。张可久所作这首《登卧龙山》小令,音节简古疏朗,在散曲 最为得体。

凭 栏 人

(江夜)

元·张可久 词 《九宫大成》卷二十七

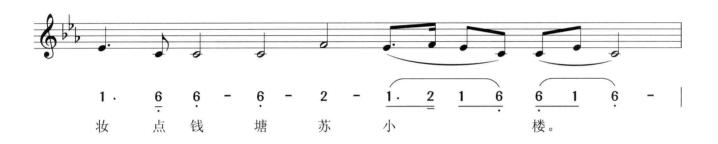

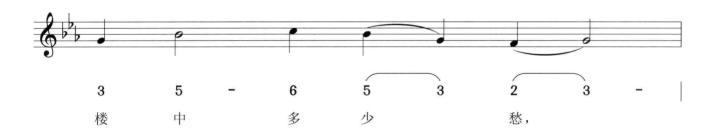

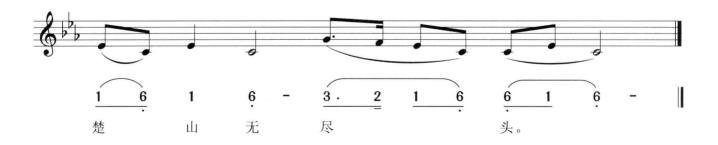
凭 栏 人

元·邵亨贞 词 《九宫大成》越调引子

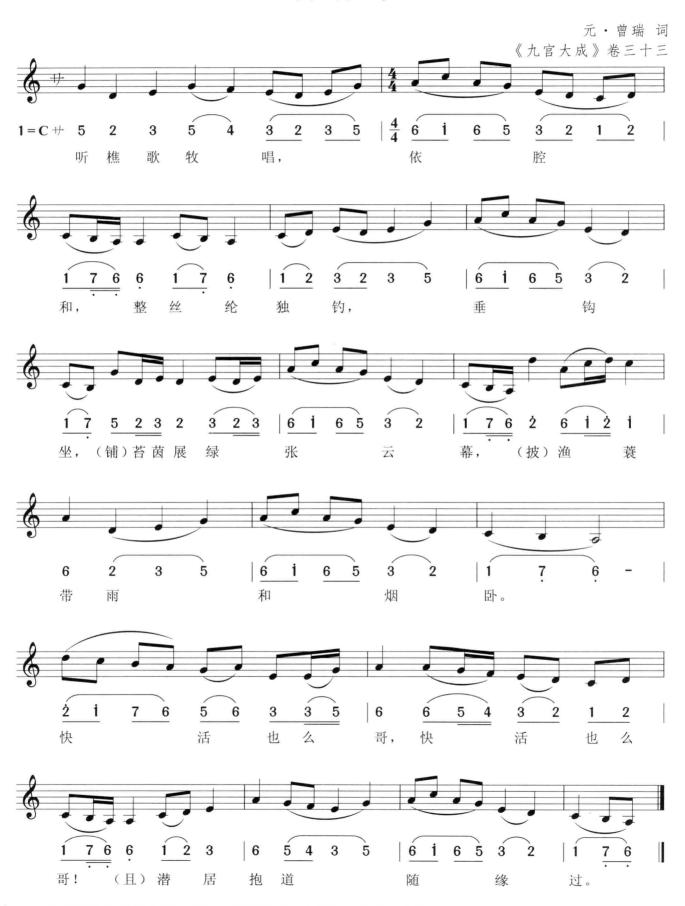

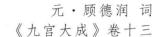
《凭栏人》在元明曲中有两体,一为北曲小令,即前一首。一为南曲引子,皆属越调,即此首。这 里译谱时用移调, 工=6(la)。

叨叨令

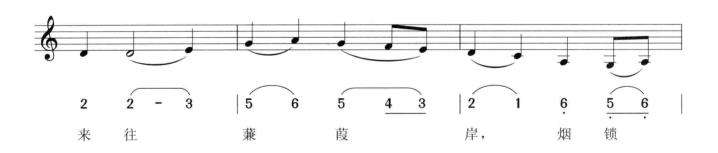
此亦为北曲正宫曲牌。其特点是所用"也么哥"之衬字为定格。

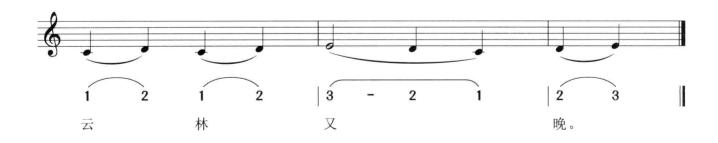
醉高歌

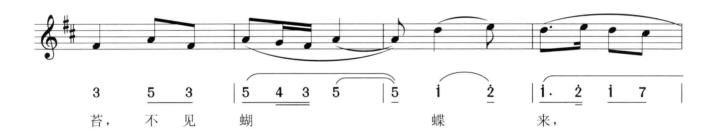

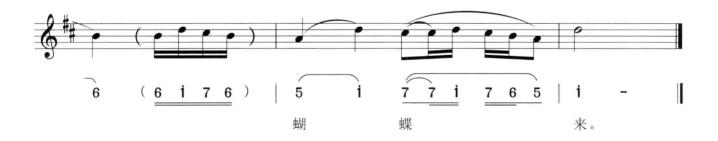
山丹花

元・无名氏 词

这是从山歌小调发展而成的曲牌。情调活泼,保留了更多的民间气息。《九宫大成》收此曲时,将 尾句重叠部分删掉,自成定格以律他人,这种作法违背了词曲格律以其音乐为本体的规律。此曲亦为双 调,译谱时按首调记谱。

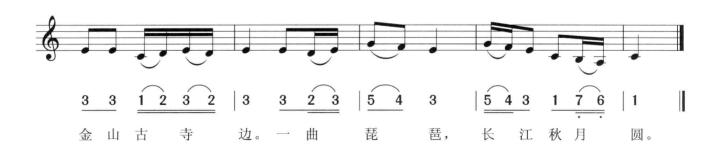
对玉环

元·无名氏 词 《九宫大成》卷六十六

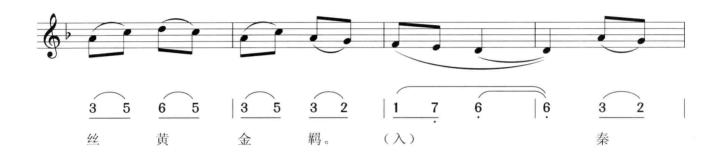

此为北曲双调中曲牌,这也是一只久被传唱的曲子,至今昆曲演《西游记·借扇》折,尚将此曲作 为借曲,置入正宫套中演唱,其条件是正宫套定为尺字调(C调)。现在《借扇》折唱小工调(D调), 此曲亦随移作D调。

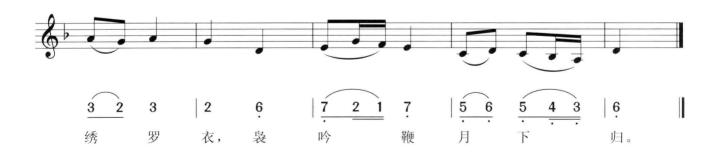
河西六娘子

无名氏 词 《九宫大成》卷五十九

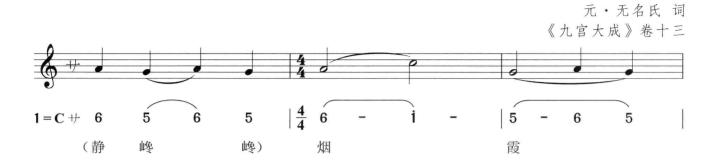

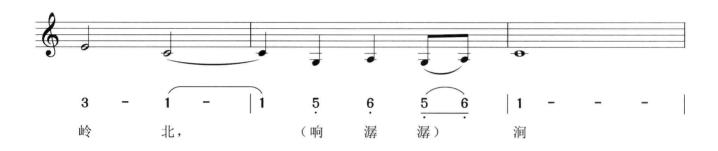

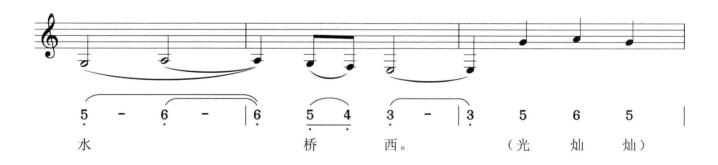

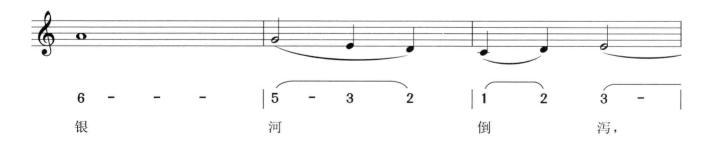

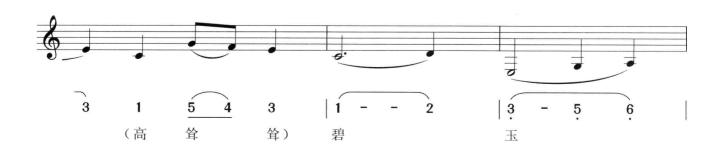
十二月

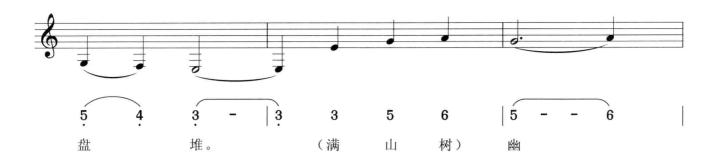

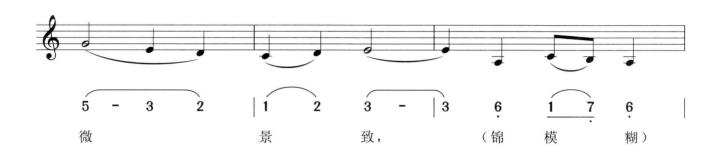

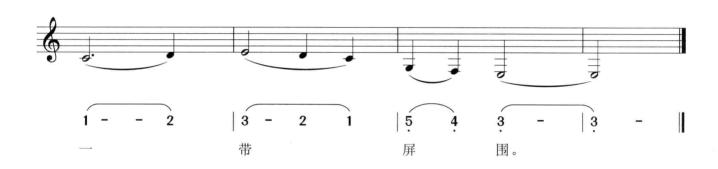

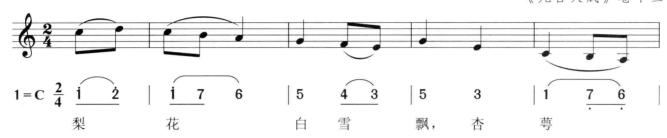

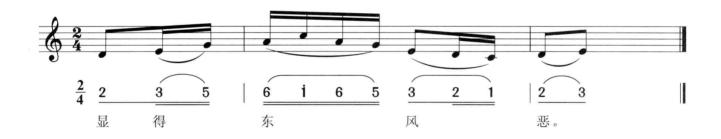

快 活 三

元·无名氏 词 《九宫大成》卷十三

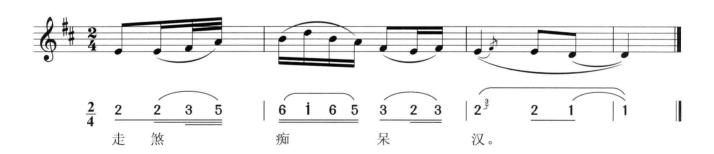

又一体

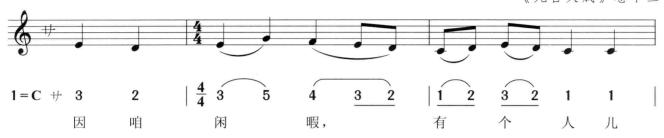

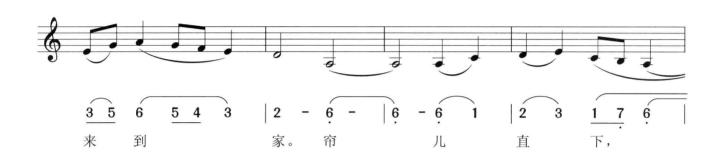

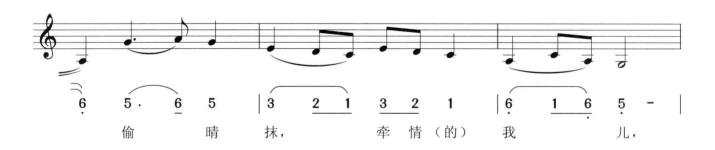

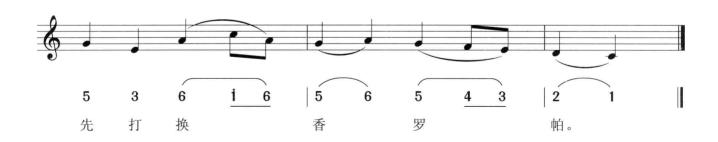
四换体

元·无名氏 词 《九宫大成》卷十三

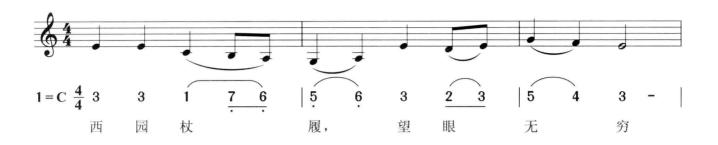

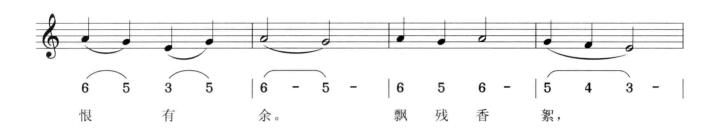

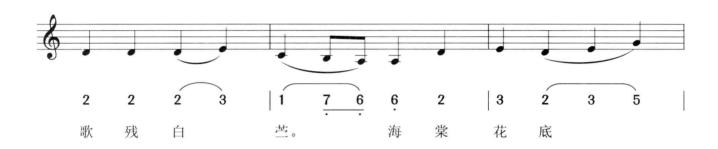

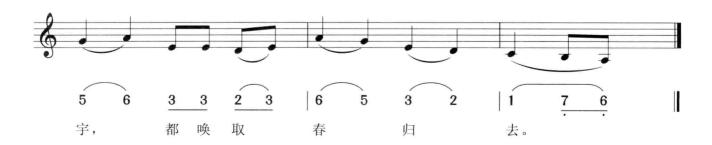
又一体

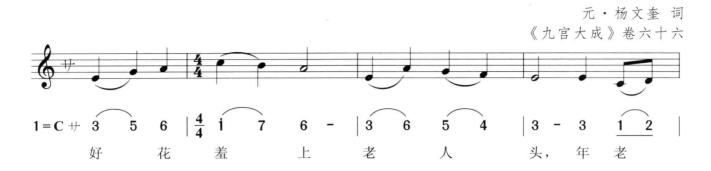

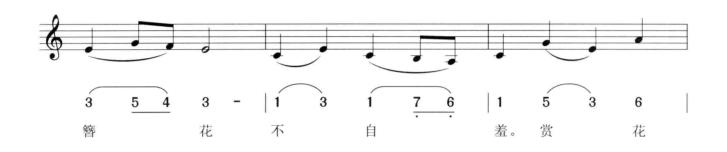

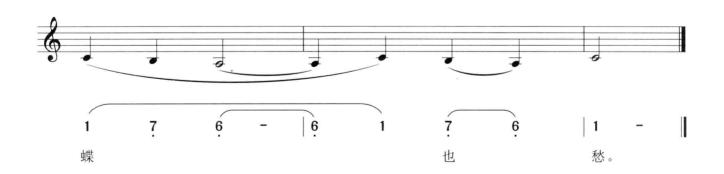

河西水仙子

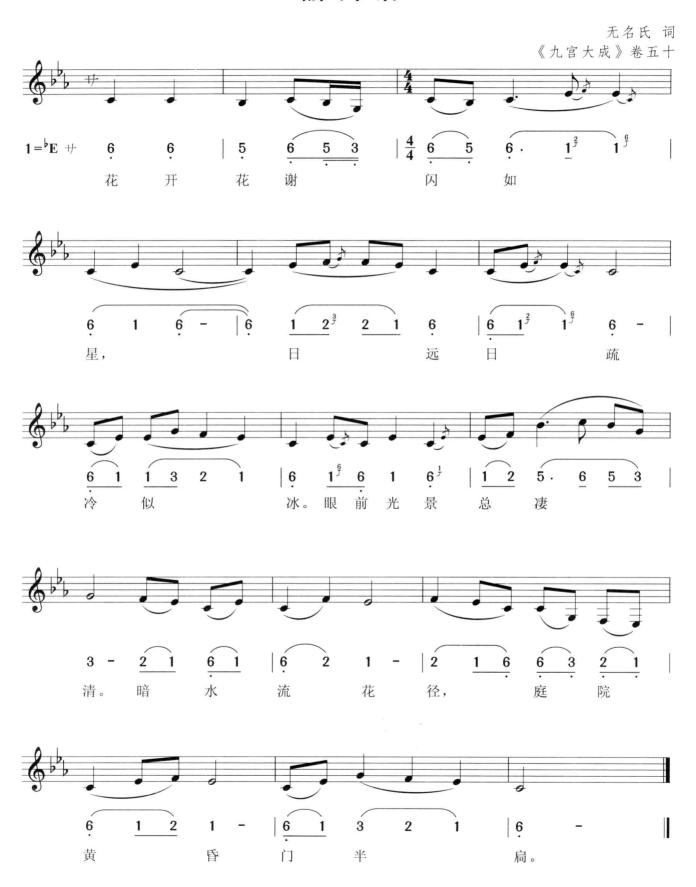

这首曲子亦属双调, 作者为元遗民入明之曲, 并且曲调与音韵上仍备元人风格, 故选译于此。

懒画眉

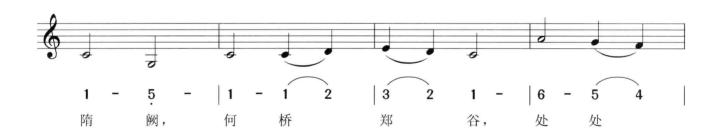
这是一只南曲南吕宫曲牌,作者不可考。以其曲调音韵颇具南调体格,大体为元明间作品,姑选录备唱。

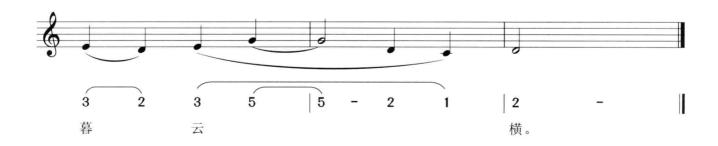
胜葫芦

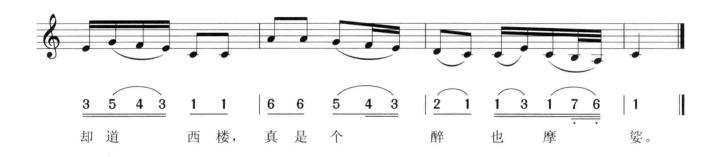

此曲为北曲仙吕调, 作者、朝代不可考, 大体为元明之际作品。

醉娘子

无名氏 词 《九宫大成》卷六十六

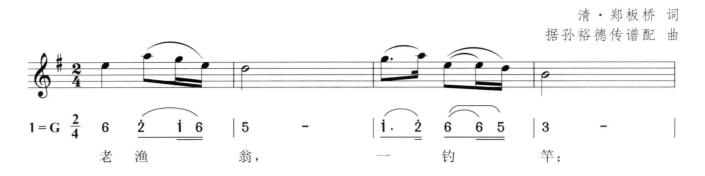

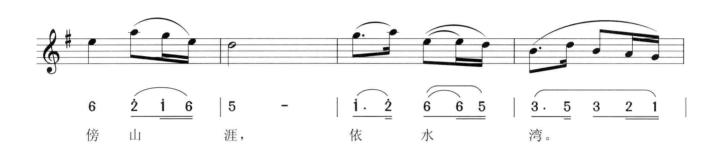
滴滴金

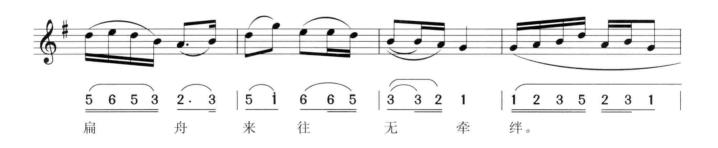

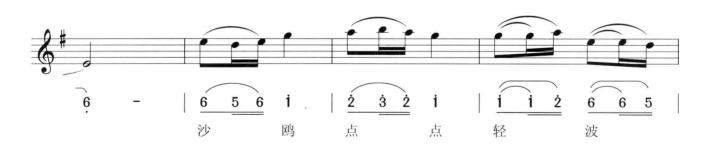
这是一首黄钟宫南曲。作者、朝代不可确考,因其音节古雅,且流传已久,故置入元曲中,以供选唱。

道情

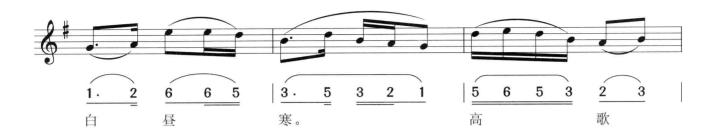

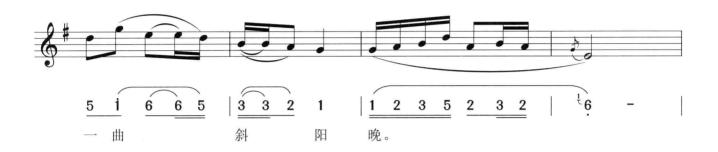

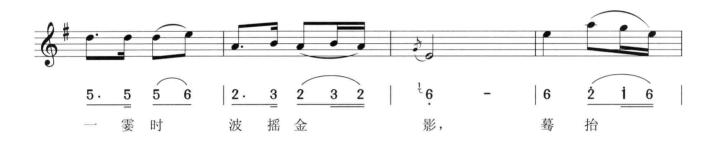

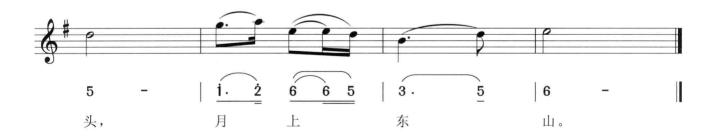

《道情》为明清大江南北习见之曲调。郑板桥此首《道情》小唱又为千古名作。本书作者自小即喜 此曲,至今已数十年。《道情》古谱无所附依,姑录于此编篇末,以飨读者。

附录

《中国古代音乐经典从书》序

摆在我面前的《中国古代音乐经典丛书》(共三分册)的校样,是词曲学家刘崇德教授继译 谱出版《九宫大成》《碎金词谱》两部古代乐谱的皇皇巨著之后的又一部力作。这部古代诗词音 乐经典是选译乐府歌诗、唐宋词、元曲乐谱各百首荟萃而成,具有很高的学术价值和实用价值。

我国古代的乐府歌诗、唐宋词、元曲都与音乐有密切的关系,均是可以入乐之作,其中许多为历来雅俗共赏之名篇佳什。乐府原是秦、汉时代掌管音乐的官署,专事搜集、整理民歌俗曲和歌辞;至六朝,还明确地把"乐府"和"古诗"相对并举;后世更将其引申为包括词曲、戏曲在内的音乐文学。唐宋词,是我国古代诗歌百花苑中的奇葩,不仅同音乐关系甚紧密,也是对诗体的一个突破和发展。当时"词"的全称是"曲子词"。所谓"曲"者,乃燕乐之曲调也;"词"者,系与音乐曲调相谐和的唱词也。曲子词的特点是音律和谐、语言流畅、感情真挚、风格婉美。元曲,是我国古代诗歌最后的一种诗体,包括散曲和杂剧两部分。其中散曲又分为小令和套数两种主要形式,每首小令为一支曲子;套数,也称套曲,是由同一宫调联缀而成的一套曲子。元杂剧则是由套曲曲文加上人物的独白对话组成,每折戏可以包括几支乃至几十支曲牌。历代这些珍贵的遗产,诚如近代学者王国维(1877—1927)在他的《宋元戏曲考•序》中所说:"凡一代有一代之文学:楚之骚,汉之赋,六代之骈语,唐之诗,宋之词,元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。"我们由此也可以说,古代的乐府歌诗、唐宋词、元曲,当时既是以文学作品出现,也是作为一代之音乐作品流行于世。

这些作品在历代的乐谱文献中,如《敦煌琵琶谱》《琴适》《梅庵琴谱》《和文注音琴谱》《白 石道人歌曲》《九宫大成》《纳书楹曲谱》《曲谱大成》《魏氏乐谱》《东皋琴谱》等,都或多 或少有所记载。唐宋以来的这些乐谱文献主要是采用文字谱、减字谱、俗字谱、律吕字谱、宫商字谱、工尺(che)谱等记谱法记写。这些谱式对当时读者来说,或许是容易理解和接受的。但由于上述记谱法多是通过对音高、节奏的大致提示,甚或不记录节奏,而靠口传心授的辅助和备忘得到传播。像减字谱记录的琴曲及琴歌,由于琴谱并不直接记写乐音,只记明弦位和指法,节奏有较大的伸缩性,在演奏或演唱时,还需由奏者或唱者揣摩曲情,进行"打谱"的再创造。所以,这种减字谱对今人来说,有如读"天书"一般的困难。

明清以来使用广泛的记谱法是工尺谱。与此前流传的减字谱、俗字谱、管色应指字谱、管色指法谱等比较起来,工尺谱无疑是记谱法的发展和进步。其优长之处是调名、音高是明确的,但板眼(节拍)的标示有时则比较模糊,一般读者仍不易识别。成书于清乾隆五十七年(1792)的《纳书楹曲谱》的凡例写道: "板眼中另有小眼,原为初学者而设,在善歌者自能生巧,若细细著明转觉束缚。"这说明,工尺谱即使记录不详对于"善歌者"(即有经验的歌者)也是容易掌握的,而对那些不善于歌唱的人来说,则会感到困惑。

简谱和五线谱于近代相继传入中国后,对音乐的广泛传播起到了很大作用。如果说,我国古代的传统谱式属于不甚精确的记谱法的话,那么,简谱和五线谱则是比较精确的记谱法。之所以说是"比较精确",是因为任何记谱法作为音乐的载体,都存在一定的优点和不足之处,而只有音响才是音乐的本身。比如,简谱和五线谱对音高及节奏的记写已趋于"精确",然而要准确地记写出力度变化和音色及风格,则是不可能的,特别是要记写出声乐作品唱词的声调及特有音乐风格,任何记谱法都会显得无能为力。由于一百多年来,在我国普遍采用由外传入的简谱及五线谱后,许多人(包括职业音乐家)对我国古代的各种谱式就越来越陌生了,甚至形同读"天书"一样的不理解。

为了使我国古代音乐文献在现代继续得以传播,刘崇德教授不辞辛劳,将乐府歌诗、唐宋词、 元曲中具有"音乐经典"性的作品,从诸多的乐谱文献中选译成现今广为流传的简谱和五线谱对 照的谱式,必能再现古代诗词音乐精品之风采。

读了刘崇德教授译谱的《中国古代音乐经典丛书》后,使我感慨不已的是,在我国源远流长的音乐长河中,本来流淌着许多有声有色的珍珠般的水滴,然而长久以来,还未有系统地展现于世。尤其是我国音乐史学者们撰著的多部音乐史中,未能充分运用这些古代乐谱文献,或只是提及传统乐谱篇目,或较少引用乐谱作为音乐发展史的佐证,难怪有人称之为"哑巴音乐史"。这实际上反映了我们对古代乐谱文献的忽视。而刘崇德教授作为文学家、词曲学家,却以"寒暑不计,宠辱皆忘"的精神,将多年之积累和研究成果编著成书,令人钦佩不已。应该说,这部著作既为广大读者提供了可歌可唱的古代音乐作品,也为音乐史增添了许多弥足珍贵的实例。

据悉,刘崇德教授和河北大学出版社正筹划将此著作中的一些曲目请歌唱家演唱录制成 CD 光盘。体现这些诗词音乐本身的光盘,不仅为现代音乐舞台添光增彩,而且也能为改变"哑巴音乐史"的状况起到一定的作用。

让源远流长的音乐历史长河在现代音乐生活的河段中奔流不息。

冯光钰 2000 年 9 月于北京梦远堂